

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Институт филологии, культурологии и межкультурной коммуникации
Кафедра культурологии

**Методика изучения произведений художников-передвижников на
уроках мировой художественной культуры**
Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа
допущена к защите
Зав. кафедрой

Исполнитель:
Коледова Светлана Сергеевна,
обучающийся группы Б-41

дата подпись

подпись

Руководитель ОПОП:

подпись

Научный руководитель:
Смольникова Нина Сергеевна,
канд. филос. наук, доцент

подпись

Екатеринбург, 2016

Содержание

Введение	3
Глава 1. Развитие реализма в творчестве художников-передвижников ...	6
1.1. История создания и идейно-художественная программа «Товарищества передвижных художественных выставок»	6
1.2. Творчество В.Г. Перова, В.И. Сурикова, И.Е. Репина – вершинное явление в русской реалистической живописи второй половины 19 века ...	18
Глава 2. Методика изучения произведений художников-передвижников на уроках МХК.....	36
2.1. Методика изучения предмета МХК: современные подходы	36
2.2. Методическое сопровождение уроков по теме «Изучение произведений художников-передвижников» в школьном курсе МХК.....	55
Список использованной литературы.....	72
Приложения.....	77

Введение

Творчество художников-передвижников не утратило актуальности в наши дни, несмотря на то, что от нас его отделяет около полутора веков. Оно является замечательным примером гражданского служения своему Отечеству. Определение истинной роли передвижников в национальном наследии вне всяких политических контекстов актуально в связи с направлением культурной и образовательной политики современной России на восстановление исторической преемственности в культуре, опоре на ее национальные традиции, восстановление отечественной культуры во всей ее полноте и целостности.

Общение с художественным наследием передвижников помогает обрести верные нравственные ориентиры, гражданские качества, развивает художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное.

Объект исследования: предмет Мировая художественная культура в школе.

Предмет исследования: методика изучения произведений художников-передвижников на уроках мировой художественной культуры.

Цель работы: представить анализ творчества художников-передвижников и разработать методику его изучения на занятиях по мировой художественной культуре в школе.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Раскрыть историю создания и идейно-художественную программу «Товарищества передвижных художественных выставок».
2. Охарактеризовать творчество выдающихся представителей передвижничества.
3. Изучить современные подходы к методике проведения занятий по мировой художественной культуре
4. Разработать методику проведения уроков по теме «Изучение произведений художников-передвижников» в школьном курсе МХК

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

Методы исследования: при написании выпускной квалификационной работы мы использовали теоретические и эмпирические методы. Теоретические – анализ научных, учебно-методических работ, справочных источников; эмпирические – изучение и анализ опыта преподавания предмета мировая художественная культура анализ аудиовизуальных материалов, представленных в ресурсах Интернет по теме дипломного исследования, создание электронных презентаций к урокам. При изучении творчества художников-передвижников мы использовали биографический метод.

Методологической основой исследования являются труды выдающихся ученых Л. С. Выготского, К. Д. Ушинского. При анализе творчества передвижников мы обратились к работам Стернина Г. Ю. «Русская художественная культура второй половины XIX - начала XX», Стасова В. В. «Избранные статьи о русской живописи». Рогинской Ф. С. «Передвижники», Медковой Е. «Певцы гнева и печали», Коваленской Т.М. «Передвижники и художественный прогресс», Крамского. И.Н. «Письма, статьи. В 2-х томах», Бенуа А.Н. «История русской живописи в XIX веке».

Нами также изучены работы по программно-методическому обеспечению преподавания мировой художественной культуры Химики И. А. «Как преподавать мировую художественную культуру»: Пешиковой Л. В. «Методика преподавания мировой художественной культуры», Предтеченской Л. М. «Методические рекомендации для преподавания мировой художественной культуры: пособие для учителя», Новикова А. М. «Методология учебной деятельности».

Определяя современные требования к методике проведения уроков, мы обращались к работам исследователей, в которых раскрыты инновационные педагогические технологии: Селевко Г. К. «Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных средств», Беспалько В.П.

«Образование и обучение с участием компьютеров», Беляевой Л. А., Чугаевой И.Г. «Ценностно-смысловое моделирование на уроках мировой художественной культуры», Куркумбаевой А.М. «Роль современных технологий в образовательной системе».

Глава 1. Развитие реализма в творчестве художников-передвижников

1.1. История создания и идейно-художественная программа «Товарищества передвижных художественных выставок»

Культура – внегенетическая память человечества, хранящая все, что создано в процессе его материальной и духовной деятельности. Духовная культура сложна по своей структуре. Она включает философию, религию, науку, искусство, мораль, политику, право. Наука и искусство – это разные способы познания окружающей действительности.

Художественная культура общества – совокупность художественного творчества, его продуктов (произведений искусства), учреждений, готовящих кадры художественной интеллигенции (вузы, училища, студии) и обеспечивающих социальное функционирование искусства (музеи, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы).

Сердцевиной художественной культуры является искусство. Искусство – это творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. Искусство всегда воплощает художественную концепцию мира и человека. При анализе искусства как одной из сфер творческой деятельности человека важно знать содержание понятий: род, вид, жанр, стиль и направление.

Важным для искусства является понятие жанра. Оно происходит от французского слова *genre*, что в дословном переводе означает род, вид. Жанр – исторически сложившиеся внутренние подразделения в большинстве видов искусства. Принципы деления на жанры специфичны для каждой из областей художественного творчества.

Жанры живописи – деление произведений живописи в соответствии с темами и объектами изображения. В современной живописи существуют

следующие жанры: портрет, исторический, мифологический, батальный, бытовой, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр.¹

Немаловажным является понятие стиля в искусстве. Стил – это общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания. Можно говорить о стиле отдельных произведений, об индивидуальном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных направлений, поскольку единство общественно-исторического содержания определяет в них общность художественно-образных принципов, средств, приемов.²

Главным из художественных стилей в искусстве XIX века стал реализм; он пришел на смену романтизму.

В «Современной иллюстрированной энциклопедии» понятие «реализм» определяется как «правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества».³

В работе «Художественные стили и направления» термин «реализм» (от лат. *realis* – вещественный, действительный) трактуется как «направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических и прочих явлений, максимально соответствующим действительности».

В процессе развития искусства реализм приобретает конкретно-исторические формы (наивный реализм первобытности, просветительский реализм великих художников Рембрандта, Д. Веласкеса, критический реализм). Реализм разных художественных эпох, сохраняя преемственность, отражает ее особенности.

¹ Энциклопедия Кругосвет. – URL: <http://www.krugosvet.ru/node/32752> Дата обращения: 02.01.2016.

² Энциклопедический словарь – URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/89246/Стил> Дата обращения: 02.01.2016.

³ Художественная энциклопедия// – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2702/Реализм 02.01.2016

Единой концепции реализма как стиля в искусстве нет. Чаще всего применительно к реализму XIX века употребляют понятие «критический реализм», «социальный реализм».

В европейском и отечественном искусстве реализм становится ведущим стилем с 30-х – 40-х годов XIX века. Выдающимися представителями реализма во Франции являются писатели О. Бальзак, Стендаль, художники Ф. Милле, Г. Курбе, О. Домье. В Англии глубоко реалистичным было творчество писателей Ч. Диккенса, У. Теккерея, художника Дж. Констебла. Представителей реализма в искусстве объединяет сочувствие к судьбе человека, критика социальных язв и пороков общества.

В отличие от романтизма, в центре которого находится личность, ее внутренний мир, для реализма характерны внимание к современности, художественный анализ социальных проблем и противоречий. Человек изображается во взаимодействии со средой. Действительность дается в развитии.

Основные черты реализма как стиля в искусстве – это правдивое отражение жизненной реальности, изображение типических героев в типически обстоятельствах, глубокий психологизм в раскрытии внутреннего мира личности, обличение социальных пороков, стремление утвердить наличие доброго и прекрасного в жизни через создание образов положительных героев.

Не всякое внешне достоверное изображение действительности является реалистическим. Эмпирическая достоверность художественного образа обретает смысл лишь в единстве с правдивым отражением существующих сторон реального мира. В этом состоит различие между реализмом и натурализмом, создающим лишь видимую, внешнюю, а не подлинную сущностную правдивость изображений.

Основоположником реализма в художественной культуре России является Александр Сергеевич Пушкин, который, по выражению Н. В.

Гоголя, так задушевно и родственно соединился с народом своим, как никто до него.

В первой половине XIX века реалистические традиции были воплощены также в творчестве Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, композиторов М. И. Глинки, А. Даргомыжского, художников А. Иванова, П. Федотова.

Отличительной особенностью русского реалистического искусства является его обращение к исторической судьбе России, признание центральности народа в истории

Мы считаем обоснованным утверждение художественного критика В. В. Стасова, что реализм и национальность стали главными столпами русского искусства.⁴

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что на протяжении истории искусства сменялись его различные стили и направления. Стил в искусстве – это общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания. Реализм мы понимаем как художественный стиль, которому присуще правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами языка того или иного вида искусства.

Основные черты реализма как стили в искусстве XIX века – правдивый, глубокий, всесторонний анализ действительности. Этот анализ достигается посредством создания автором образов типических героев, действующих в типических обстоятельствах, глубокий психологизм в раскрытии внутреннего мира личности, выявление взаимосвязи личности и среды. Для представителей реалистического искусства характерно также стремление утвердить наличие доброго и справедливого в жизни через создание образов положительных героев.

⁴Стасов В. В. Избранные статьи о русской живописи. Авторский сборник. Сост. и примеч. Стернина Г. – М.: «Детская литература», 1984. – 148 с.

Основоположником реализма в русском искусстве стал гениальный поэт А. С. Пушкин. Отличительной особенностью русского реалистического искусства является его обращение к исторической судьбе России, признание центральности народа в истории.

Яркими представителями русского реализма в первой половине XIX века были П.А. Федотов и Иванов. А.А. Иванов писал свои картины в академической манере живописи на библейские сюжеты. В середине столетия творил замечательный художник А.Иванов. Его главная картина «Явление Христа народу» воплотила поиск автором нравственного идеала. Преодолев академические традиции, он явился мастером реалистической живописи. персонажи его картин созданы в результате наблюдения над самой жизнью. Это не просто картины на религиозный сюжет. Художник стремится осмыслить всю историю человечества, показать, что самопознание идет через повторение поисков нравственного идеала. В этом он видел задачу современного искусства. Будучи реалистом в изображении групп людей, он следует традициям академизма. Он искал правду, был поглощен идеей нравственного воскресения, хотел через свои картины воспитывать людей⁵. П.А. Федотов стал родоначальником критического реализма пореформенной России. Используя дар художника-колориста, он обличал бездушную армейскую атмосферу, нравы купечества, трагические моменты в судьбе человека.

Продолжателями художественного наследия А. Иванова и П. Федотова являются передвижники.

Молодое искусство по второй половине XIX века, противостоявшее ранее дворянской Академии, разделилось на две линии. По одну сторону этой линии оказались В.Г. Перов и И.Н.Крамской, по другую – их сверстники и недавние соратники В.И. Якоби и К.Е. Маковский. Для художников, сохранивших верность задаче развития рядом с официальным искусством

⁵ Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.3. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М. : Искусство, 1993. – 361с. С 220

Академии искусство, независимое от государственной опеки, возникла необходимость самостоятельной организации. Такую организацию создали в 1870 году и она получила название "Товарищество передвижных художественных выставок".⁶

9 ноября 1863 года 14 учеников Академии художеств взбунтовались против правил Академии, когда получили отказ заменить официальное задание на право получения золотой медали писать картину на свободную тему. В истории это событие известно, как "Бунт четырнадцати". Именно эти 14 человек и организовали сначала Санкт-Петербургскую артель художников, а уже потом «Товарищество передвижных художественных выставок».⁷

Организуя передвижные выставки в разных городах России, они стали инициаторами просветительской деятельности в области искусства.

Смысл «Бунта четырнадцати»: реализм, идущий на смену академизму.⁸

Своим долгом художники считали правдивое изображение действительности. Суть их новаторства заключалась в том, что они хотели независимости от официальной опеки, самостоятельности в изображении действительности, выборе сюжетов и тем, выражающих передовые настроения и идеалы широчайших масс, сложность их жизни.⁹ Именно передвижниками был поставлен вопрос о воплощении в живописи национального своеобразия русской культуры.

Передвижники считали, что правда жизни не должна быть отделена от выражения ее национальных черт. В их представлении реализм и народность были тесно связаны. Д. Сарабьянов пишет: «Реализм, народность, национальное своеобразие – эти лозунги объединяли передвижников и

⁶ Передвижники / Авт.-сост. Ф.Л. Рогинская. – М. : АРТ-Родник, 1997. – 176с., С. 5

⁷ Художники-передвижники. – URL: <http://art-assorty.ru/2079-hudozhniki-peredvizhniki.html>
Дата обращения: 25.03.2016

⁸ 7 фактов о художниках-передвижниках. Русская Семерка. – URL: <http://russian7.ru/2012/08/7-faktov-o-xudozhnikax-peredvizhnikax/> Дата обращения: 06.02.2016

⁹ Вишняков Б. Высокое назначение искусства. – Л.: Художник РСФСР, 1977, С 75

одновременно обеспечивали им успех у мыслящей публики, озабоченной теми же проблемами»¹⁰.

Творческая платформа передвижников открывала простор для развития наиболее сильных сторон художников.

Идейным вождем и вдохновителем нового объединения стал И. Н. Крамской. Он был убежден в том, что, как бы ни сложилась дальнейшая судьба Товарищества, передовое русское искусство – народное, национальное и глубоко талантливое – будет жить.¹¹ И.Н. Крамской считал критический дух, утвержденный в среде передвижников «одной из светлых точек особенно потому, что он искренний, и без пощады и к своим, и к чужим».¹²

Иван Крамской был художник и критик. Новое дело придало Крамскому свежие силы. К этому времени относится расцвет его умственной и художественной деятельности, в это время созданы были им лучшие его картины. Отзываясь о работах других художников, Крамской был всегда беспристрастен, чужд самолюбия; он всегда готов был выдвинуть вперед другого. Но он никогда не боялся высказывать товарищам и резкую правду по поводу недостатков их произведений.¹³

Идея организации передвижных выставок родилась как стремление «вывести искусство из замкнутых теремов, в которых оно было достоянием немногих, и сделать его достоянием всех...». Желание приблизить искусство к народу было для художников 60 – 70-х годов связано с воспитательными задачами. Свою деятельность передвижники рассматривали как служение

¹⁰ Сарабьянов Д. В. – Передвижники и их предшественники. – URL: www.bibliotekar.ru
Дата обращения: 09.02.2016.

¹¹ Гомберг-Вержбинская Э.П. Передвижники. Книга о мастерах русской реалистической живописи от Петрова до Левитана – Л.-М.: Искусство, 1961. – 134 с., с. 89

¹² Крамской. И.Н. Письма, статьи. В 2-х томах. Т.1. М.: Искусство, 1965, С 140

¹³ Цомакион А.И. Что вынес Крамской из Академии художеств // Иван Крамской. Его жизнь и художественная деятельность. СПб: Флорентия Павленкова, 1981, 53 с., С.27

народу. Сюжеты и изобразительный язык своих произведений они старались сделать доходчивыми, доступными пониманию каждого.¹⁴

На организацию собственных художественных выставок они смотрели как на мероприятие большой социальной значимости. Об этом свидетельствует письмо И.Н. Крамского художнику-пейзажисту Ф.А. Васильеву, написанное накануне открытия первой выставки: «Выставка наша состоится недели через полторы или две. Из Москвы двадцать три картины да здесь около двадцати. Вот и все. Но Перов и Ге, а особенно Ге, одни суть выставка. Итак, вперед!»¹⁵

Эти 47 произведений положили начало могучему художественному движению, вовлекли в орбиту своего идейно-творческого влияния всех наиболее талантливых художников.

Передвижники вслушивались в тишину. Они хотели не только показывать свои картины провинции, но и провинцию показать в картинах. Они ведь сами были не столичными людьми, и «ходить в народ» им не было надобности - они были плоть от плоти народа. Недаром жанровые композиции передвижников, да и пейзажные - те же «Охотники» Перова или «Утро в сосновом бору» Шишкина - со временем становились чем-то вроде изобразительного фольклора.¹⁶

С восторгом воспринял идею создания «Товарищества передвижных художественных выставок» писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, так сказавший в своей рецензии: «Отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые одним Петербургом, в стенах Академии, или погребенные в галереях и музеях частных лиц, сделаются доступными для всех... Искусство

¹⁴ Рогинская Ф. С. Передвижники. - М.: Искусство, 1993. - 183 С. 6

¹⁵ Крамской. И.Н. письма. Статьи. В 2-х томах. Т.1. М. - Искусство, 1965, С 101

¹⁶ Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.3. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. - М.: Искусство, 1993. С 233.

перестанет быть секретом, перестанет отличать званных от незванных, всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах».¹⁷

Передвижники отвергали то, что ослабляло живые связи искусства с передовыми идеалами и принципами реалистического постижения действ.

Они полагали, что станковая картина – наиболее емкая форма реалистического воплощения полноты и сложности жизни. Художники, вкладывая в свои полотна новое содержание и новые идеи, не отказывались от наследия своих предшественников. Об идее нового творческого объединения его вдохновитель и организатор И.Н. Крамской писал: «И почему именно новое есть настоящее? Я предпочел бы в интересах дела отбросить из вашего лексикона слово «новое искусство» и заменить его словом «настоящее», в отличие от фальшивого. Как только перестановка это произойдет, так сейчас же наступит большая ясность понимания».¹⁸

Картины художников-передвижников отличались большой силой психологизма и социального обобщения, высоким мастерством типизации, умением через отдельные образы и сюжеты представлять целые классы и сословия. Члены Товарищества блестяще проявили себя в национальном бытовом жанре, в жанре пейзажа, исторической картины, воплотили общенациональный идеал в образах портретного искусства. В разное время в Товарищество входили И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Е. Маковский, И.М. Прянишников, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.М. Поленов, Н.А. Ярошенко, И.И. Левитан, В.А. Серов и др. Критики В.В. Стасов и П.М. Третьяков оказывали передвижникам важную поддержку, как моральную, так и материальную.

Товарищество передвижников возникло из двух тенденций века. Во-первых, это была органичная форма разрешения выставочной проблемы, которая так волновала все европейские художественные школы того

¹⁷ Салтыков-Щедрин М.Е. о литературе и искусстве. Избранные статьи, рецензии, письма. М., Искусство, 1953, С 545

¹⁸ Крамской. И.Н. Письма, статьи. В 2-х томах. Т.1. М. – Искусство, 1965, С 247

времени. Во-вторых, это было объединение с определенной программой, совершенно новое по своим установкам, соединившее просветительские задачи с задачами реалистического познания современной жизни, мира вообще, с установкой на национальные формы творчества.¹⁹

У передвижников не было единой эстетической программы, главным в их творчестве являлось стремление приблизиться к народу. Лидер передвижников Крамской, убежденный поборник свободы художественного творчества, ставил вопрос так: "Свобода от чего?" И отвечал: "Только, конечно, от административной опеки, но художнику необходимо научиться высшему повиновению и зависимости от... инстинктов и нужд своего народа и согласию внутреннего чувства и личного движения с общим движением".²⁰

На передвижническом этапе русское демократическое искусство судит уже не крепостническую Россию, а пореформенную. Оно судит ее не от лица целого общества, а от лица крестьянства, поэтому именно изображения крестьянской жизни, быта являются основным в творчестве передвижников. Ее магистральная линия определяется творчеством таких художников, как Г.Г.Мясоедов, В.М.Максимов, К.А.Савицкий.

Для передвижников являлось важным выяснить, что представляет из себя народ и каковы его возможности. Для этого потребовалось конкретизировать представление о крестьянстве, пристально взглянуть в лица народа. Этим художники показали, что среди крестьян есть характеры, далекие от смирения и покорности. Эти образы были отличны от тех, что в свое время были у А.Г. Венецианова.

Однако изображение отдельных народных характеров не решало темы народа как человеческого сообщества при всем многообразии составляющих его индивидуальностей и типов. Представить русский народ во всем укладе его духовной жизни, в его верованиях, в его разуме и в его предрассудках, в

¹⁹ Сарабьянов Д. В. Передвижники и их предшественники // – URL: www.bibliotekar.ru. Дата обращения: 24.03.2016.

²⁰ Коваленская Т.М. Передвижники и художественный прогресс. – URL: http://tphv.ru/tphv_kovalenskaya.php Дата обращения: 25.03.2016.

его горе, надеждах и идеалах - эту задачу решали «хоровые» картины передвижников: «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876) В.М.Максимова, «Ремонтные работы на железной дороге» (1874), «Встреча иконы» (1878) К.А.Савицкого и другие.

Эта задача требовала от художников мастерства при изображении массовых сцен. Постепенно они преодолевали навыки композиции академической школы. А.Н.Бенуа особо выделял эту картину из всей живописи передвижников, цenia ее безыскусственность. Развитие "хорового" начала в бытовой живописи художников-передвижников приводило к перерастанию рамок этого жанра и приближало ее по масштабам художественной задачи к исторической живописи.²¹

По мнению В.В. Стасова, именно после разрыва с Академией в России появилось подлинное искусство, поскольку в искусстве нашла отражение подлинная русская действительность, правдивость жизни. И на выставках Академии художеств начался процесс вытеснения картин на легендарно-исторические и мифологические сюжеты картинами на сюжеты из живой современной русской жизни. Появление этих картин выражало, бесспорно, стремление русского искусства к реализму.²² Большую роль в деятельности «Товарищества передвижных художественных выставок» сыграла деятельность знатока искусства, мецената П. М. Третьякова, благодаря которому наследие передвижников оказалось в крупнейшем собрании отечественной живописи – художественной галерее его имени.

Таким образом, отделившись от Академической живописи, появилось «Товарищество передвижных художественных выставок» в 1870 году. Передвижники поставили вопрос о национальном своеобразии русской культуры. Их идейно-художественная программа заключалась в том, чтобы

²¹ Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – Республика, 1998. С. 235.

²² Коваленская Т.М. Передвижники и художественный прогресс – URL: http://tphv.ru/tphv_kovalenskaya.php Дата обращения: 04.02.2016.

быть максимально реалистичными в своих произведениях, обратить внимание публики на тяготы жизни крестьянства.

Деятельность художников-передвижников явилась важной вехой в развитии русской реалистической живописи. Возникшее в 1870 году Товарищество передвижных художественных выставок» во главе с И.Н. Крамским явилось ответом на социальную атмосферу пореформенной России, рост революционных настроений в среде разночинной интеллигенции, сочувствие передовых представителей общества положению русского крестьянства. В разное время в Товарищество входили И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Е. Маковский, И.М. Прянишников, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.М. Поленов, Н.А. Ярошенко, И.И. Левитан, В.А. Серов и др. Все они отстаивали свободу творчества от официальной опеки, рассматривали свое творчество как важный гражданский долг. Это было объединение совершенно новое по своим установкам, соединившее просветительские задачи с задачами реалистического познания современной жизни, с установкой на национальные формы творчества. Идеино-художественная программа этого объединения – тесная связь творчества с исторической судьбой народа, его нуждами. Члены Товарищества блестяще проявили себя в национальном бытовом жанре, в жанре пейзажа, исторической картины, воплотили общенациональный идеал в образах портретного искусства. Новаторство передвижников проявилось в преодолении норм и правил академической живописи как в композиционном построении картины, так и в других средствах художественной выразительности. «Представить русский народ во всем укладе его духовной жизни, в его верованиях, в его разуме и в его предрассудках, в его горе, надеждах и идеалах – эту задачу решали «хоровые» картины передвижников, которые проявили мастерство в изображении массовых сцен, национального пейзажа, исторического пути народа, правдивость и психологизм в жанре портрета.

Далее мы предполагаем остановиться на характеристике творчества отдельных представителей Товарищества.

1.2. Творчество В.Г. Перова, В.И. Сурикова, И.Е. Репина – вершинное явление в русской реалистической живописи второй половины 19 века

На вторую половину XIX в. приходится творческий расцвет В. Г. Перова, В. И. Сурикова, И. Е. Репина, в творчестве которых с наибольшей полнотой воплощена идея народности в искусстве. Для нашего исследования важно уяснить понятие «народ». Единого определения этого понятия нет. В обыденном смысле слова под народом понимается все население той или иной страны. В научном смысле содержание понятия «народ» исторически менялось. При всех различиях в подходах к определению понятия «народ» мы понимаем его как те классы и слои, которые по своему объективному положению способны участвовать в решении задач прогрессивного развития общества.²³

Талантливым художником, воплотившем в своем творчестве народ в разных жизненных ситуациях в бытовом жанре и жанре портрета, был передвижник Василий Перов. Он так формулировал задачу своего творчества: «Написать картину совершенно невозможно... не зная ни народа, ни его образа жизни, ни характера, не зная типов народных, что составляют основу жанра»²⁴. И. Н. Крамской сформулировал кредо передвижников: «Тип, и только, пока один тип составляет сегодня всю историческую задачу нашего искусства».²⁵ В.Г. Перов обладал замечательным талантом создавать типические образы.

Произведения Перова оказали большое влияние на последовательное развитие искусства передвижников. Вслед за ним стали изображать крестьянина, рабочего, студента с той же силой проникновения, как и

²³ Народ – URL: <http://slovarslov.ru/slovar/fil/n/narod.html> Дата обращения: 02.04.2016.

²⁴ Мастера искусства об искусстве. Т. 7. М.: Искусство. 1970. С 198

²⁵ Крамской. И.Н. Письма, статьи. В 2-х томах. Т.1. М.: Искусство, 1965, С 460

деятелей науки. Все жило Перовым, все дышало им, носило отпечаток его мыслей, слов, деяний.²⁶

Василий Григорьевич Перов родился в Тобольске 2 января 1834 года, в семье тобольского прокурора, просвещенного и свободомыслящего человека. Первоначальное профессиональное образование он получил в художественной школе А.В. Ступина, в которой учился с 1847 по 1849.²⁷ Затем В.Г. Перов закончил Академию художеств, занимался педагогической деятельностью.

Участвуя в 1861 году в конкурсе на Большую золотую медаль, В.Г. Перов представил Академическому совету эскиз на тему «Сельский крестный ход на пасху», с которой он вошел в историю русского искусства. Но картина была отвергнута академией, и Перов начал писать новую картину, которую назвал «Проповедь в селе». Эта картина была принята. Похоже, академическое начальство не поняло настоящего смысла картины. Содержание же его было не менее злободневным и не менее острым, чем предыдущей картины.

Через год Перов написал «Чаепитие в Мытищах». Картина построена на контрастах. Черный цвет противопоставлен белому, в черных одеждах художник изобразил толстого монаха, а белым же хромого незрячего человека, инвалида войны, которого сопровождает маленький мальчик в рваной одежде. Мальчик с инвалидом пришли просить у монаха подаяния, но он совсем не смотрит на них, делает вид, что не видит их, он занят принятием пищи, а его служанка прогоняет просящих.

Со временем живописное мастерство художника росло, становилось совершеннее, обогащался художественный язык, разнообразились сюжеты. Тематика и направленность картин остались неизменными. Новые картины Перова не потеряли своей обличительной силы, – изменилась несколько

²⁶ Алленов. М. Русское искусство XVIII - начала XX века. М.: Издательство «Трилистник», 2000.- 319 с

²⁷ Перов Василий Григорьевич – URL [http:// www.artsait.ru/art/p/perov/main.htm](http://www.artsait.ru/art/p/perov/main.htm) Дата обращения: 13.03.2016.

лишь форма обличения. Вместо сатирических обличений художник переходит к изображению драматических коллизий, которые наполняли жизнь крестьянства XIX века.

Именно Перов открывает в творчестве передвижников тему тяжелого положения народа в таких картинах, как «Последний кабац у заставы» и «Проводы покойника». Художнику очень правдиво удалось изобразить отчаяние и горе на лицах детей, лица же матери мы не видим, но ее сгорбленная фигура, опущенная голова с повязанным на ней черным платком говорят нам о великой скорби. Даже собачка, бегущая рядом с санями скорбит об отце семейства, она запрокинула вверх голову, поэтому нам отчетливо слышится ее протяжный заунывный вой. У Перова в картине присутствует полный набор фольклорных представлений о стране смерти, но без фольклорной перспективы выхода из нее. Его расщепленное сознание воспринимает только одну сторону целостного народного мировидения и не видит продолжения жизни даже в том, что он сам изображает, – в детях умершего содержится залог продолжения рода и продолжения жизни в принципе.²⁸

Перов создал в 1865 году одну из лучших своих картин: «Деревенские похороны». Картина была маленькая по размерам, но глубокая по содержанию... Художество выступало тут во всем величии своей настоящей роли: оно рисовало жизнь, оно "объясняло" ее, оно "произносило свой приговор" над ее явлениями. Перов дал и одиночество крестьянской семьи в ее горе.²⁹

Во второй половине 60-х годов Перов продолжает работать и в области сатиры, которая направлена на критику духовенства и купечества. В своей картине «Приезд гувернантки в купеческий дом» 1866 года Перов показывает тяжелую участь девушки, которую наняли гувернанткой. Молодая девушка с

²⁸ Медкова Е. Певцы гнева и печали // Искусство : прил. к газ. "Первое сент.". – (Передвижники). – 2010. – № 5. – С. 7.

²⁹ Самин Д. К. Сто великих художников. Василий Перов. // – URL <http://www.bibliotekar.ru/100hudozh/63.htm> Дата обращения: 03.02.2016.

покорностью, смирением и горечью входит в дом к богатым людям, которые на нее смотрят. Однако, было бы неправильно трактовать творчество художника только как обличительное. Им созданы замечательные картины, в которых представлены (иногда с мягким юмором) колоритные типы русской провинции. К таким картинам относятся «Любитель» (1862), «Учитель рисования» (1867), «Сцена у железной дороги» (1868), «Спящие дети» (1870). В семидесятые годы во всей полноте раскрывается эта грань таланта творчестве В.Г. Перова. Его «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871), «Рыболов» (1871), «Ботаник» (1874), «Голубятник» (1874) и другие картины представляют характерные лица из народа.³⁰

«Широкий зритель хорошо знает и ценит "Охотников на привале", ставших одной из самых известных картин Государственной Третьяковской галереи. Представленная тут сцена, типы охотников встречаются и в нашем быту. Многочисленные зрители "Охотников на привале" воспринимают это полотно с тем неподдельным юмором, который вложил сюда наблюдательный художник».³¹

Великие портретисты были велики тем, что раскрывали правду о человеке и человеческой природе в конкретных индивидуальных образах. Об этом свидетельствует портрет Ф.М. Достоевского, написанный художником в 1872 году. Перед нами выдающаяся личность, которую волнуют не только проблемы России, но и нравственные проблемы всего человечества.

Судя по отзыву А. Достоевской, Перов «сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои мысли.»³² Бескрасочность Перова в его лучших полотнах выглядит не столько недостатком, сколько особенностью его музыки.

³⁰ Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.3. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М. : Искусство, 1993. – 361с.

³¹ Самин Д. К. Сто великих художников. Василий Перов. // – URL <http://www.bibliotekar.ru/100hudozh/63.htm> Дата обращения: 03.02.2016.

³² Самин Д. К. Сто великих художников. Василий Перов. // – URL <http://www.bibliotekar.ru/100hudozh/63.htm> Дата обращения: 03.02.2016.

Одним из ярких представителей передвижников по праву считается В.Г. Перов. Мастер бытового жанра и портретного искусства стремился к правдивой передаче образа жизни народа, его характера, изображения типических представителей различных слоев общества. Картины художника наполнены искренним и неподдельным сочувствием к положению крестьянства. В них также присутствует обличительный пафос. Мастерство художественного обобщения, сочувствие к судьбе крестьянства нашло воплощение в таких жанровых картинах как «Последний кабак у заставы», «Проводы покойника». В картине «Тройка» с большой силой эмоциональной выразительности художник показывает тяжелое положение крестьянских детей, отданных на учебу в город. Глубоким психологизмом, проникновением во внутренний мир гениального писателя отличается работа «Портрет Ф.М. Достоевского». В полотнах «Рыболов» (1871), «Ботаник» (1874), «Голубятник» (1874) и других В.Г. Перов выступил как мастер создания колоритных типов русской провинции.

Василий Иванович Суриков (1848–1916) родился в Красноярске, в казачьей семье. Благодаря поддержке красноярского губернатора П. Н. Замятина и мецената П. И. Кузнецова, он поступил в петербургскую школу «Общества поощрения художеств». После окончания школы он поступил в петербургскую Академию художеств. Его приняли вольнослушателем и зачислили в основной класс, где впоследствии его преподавателем станет П. П. Чистяков.³³

Василий Иванович – художник широчайшего кругозора, знаток, пожалуй, всего отечественного и европейского искусства. От этом свидетельствует его письмо из Парижа к П.М. Третьякову от 29 октября 1883 года. Восхищаясь пейзажами и натюрмортами, он отмечает, что в

³³ Зотова Е. Суриков Василий // Искусство. – 2006. – № 5. – С 3-15 – С. 8.

европейской исторической живописи нет ничего нового и захватывающего³⁴. Расцвет творчества художника приходится на восьмидесятые годы, когда он создал три самые знаменитые исторические картины: “Утро стрелецкой казни”, “Меньшиков в Березове” и “Боярыня Морозова”. Это было время самоутверждения художник, его борьбы за свободу творчества.

“Утро стрелецкой казни” – грандиозная картина, художник завершил ее в 1881 году. Это историческое полотно, в котором художник изобразил Петровское время в момент подавления восстания стрельцов, возглавляемых царевной Софьей. Но он написал не саму казнь, а момент времени до казни, то, как чувствовали себя в тот момент люди. Стрельцы угрюмы, головы опущены, некоторые их жены сидят прямо на земле, одна из них низко опустила голову и рыдает. С правой же стороны картины восседает Петр I на коне, у него очень суровое, гневное лицо. Рядом с ним стоят бояре, на их лицах тоже нет ни тени жалости к людям, которых они собираются казнить. Когда перед глазами посетителей Передвижной выставки представало хмурое трагическое утро на Красной площади, где под пасмурным небом, в котором видны стаи вспугнутых птиц, гудела возбужденная толпа, тянулись скорбные обозы смертников в белых рубахах, которые прощались с народом, – зрителей охватывало ощущение неотразимой истинности: именно так и было³⁵

В год написания этой картины художник вступил в Товарищество передвижных художественных выставок, где и выставял перед зрителями свои картины.

В феврале 1985 года, на двадцать третьей Передвижной выставке в Петербурге, впервые была представлена картина «Покорение Сибири Ермаком». Впечатление она произвела на современников огромное.

³⁴ Суриков В.И. Письма. Воспоминания о художнике. Вступительные статьи Н.А. Радзимовской, С.Н. Гольдштейн, Составление и комментарии Н.А. и З.А. Радзимовских, С.Н. Гольдштейн. – Л.: Искусство, 1997. С 56-57.

³⁵ Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.3. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М. : Искусство, 1993. С 262.

Художники видели нечто новое – и в области композиции, и в использовании цвета. Необычный колорит картины отвечал поэтическому образу кунгурского летописца: «Было темно от летящих стрел».³⁶

На картине В.И Сурикова изображены десятки фигур. Кажется же, что их – сотни. Так умело владеет художник композицией, с таким темпераментом пишет своих героев. Этот его темперамент, умение увидеть и показать главное в происходящем, стремление – все это делает картину Сурикова выдающимся произведением искусства.³⁷

Свою репутацию выдающегося живописца-историка В.И Суриков закрепляет в картинах “Меньшиков в Березове” (1883) и “Боярыня Морозова” (1887). Суриков хорошо знал быт и нравы прошлых эпох, умел давать яркие психологические характеристики. Кроме того, он был мастером цвета. Достаточно вспомнить ослепительно свежий, искрящийся снег в картине “Боярыня Морозова”. Если же подойти к полотну поближе, снег как бы “рассыпается” на синие, голубые, розовые мазки. Художник использовал здесь всю гамму цветовой палитры – от черного до белого. Сложные переливы цвета перевоплотились на полотне в разлитый повсюду свет зимнего дня, в голубое сияние снега, художник использовал прием мазков разного цвета, которые на расстоянии сливаются. Темная одежда Морозовой переливалась синим и густо-фиолетовым, отчего силуэтный черный цвет приобретал необычное живописное богатство и объем. Бледное лицо Морозовой в контрасте с черным сделалось еще бледнее и становилось самым живописным центром картины. А чернота глаз боярыни заставляла померкнуть блеск золотой парчи, малиновый перелив бархата, синь шелка ее одежды. И не было на огромном полотне ни одного мазка, в котором бы ни вспыхивало холодное сияние воздуха.³⁸

³⁶ Алянский Ю. рассказы о русском музее. – Л.: Искусство, 1998. С 158

³⁷ Там же. С 160

³⁸ Безрукова Д. Я. Третьяков и история создания его галереи – М.: Просвещение, 1970. – 104 с. стр.79

Вот как отзывался об этой картине С. М. Третьяков: «Глядя на «Боярыню Морозову» хотелось подчиниться движению и идти за синим следом саней, где в цепях, вывезенная на позор, сидит женщина в черном; не отрываясь, смотреть в ее глаза, сверкающие на бледном лице; видеть поднятое двуперстие ее руки и над пестрой толпой слышать ее гордый голос... какая точность оптического расчета взаимодействия красок и какая живописная мощь!»³⁹. Каждый из изображенных людей на картине – личность, ставшая в силу необходимости в положение, при котором все стороны внутренние наиболее выплывают наружу.⁴⁰

В процессе работы над большими картинами, ревностно подбирая натуру, Суриков пишет массу замечательных портретов, пейзажей, натюрмортных и интерьерных композиций, имеющих и вполне самоценный эстетический смысл. Художник - мастер колорита и композиции. Его картины создают образ народных масс. Одна из тайн суриковского творчества в том, что он угадывал русскую историю не через сухие летописи, а через живые образы людей.

Он создает и целый ряд самостоятельных портретов, обычно близких ему людей, простых по композиции, но чрезвычайно сильных и целостных по красочной лепке («П. Ф. Сурикова» (мать художника), 1887).

В 1891 году художник едет в Сибирь, в город Красноярск. В этой поездке он написал картину «Взятие снежного городка». На этой картине художник мастерски изобразил древнюю традиционную народную забаву, когда в зимнее или весеннее время строился снежный городок на застывшей реке или площади. Этот праздник был частью масленичных гуляний. На этой картине народ предстает в совсем ином образе, нежели Стрельцы или Боярыня Морозова. Люди одеты очень ярко и празднично, на лицах всех крестьян играет румянец и задорная улыбка. В 1891 году Суриков

³⁹ Там же, стр. 80

⁴⁰ Крамской. И.Н. Письма, статьи. В 2-х томах. Т.1. М.: Искусство, 1965, 545 с. С 345

возвращается в Москву и принимается за работу над новым полотном «Покорение Сибири Ермаком» (1895).

В 1899 году Суриков написал картину «Переход Суворова через Альпы», эта картина является отражением исторических событий. Лицо полководца напряжено, оно выражает предельную упорность, готовность сражаться насмерть со своими противниками.

Несколько лет работал Суриков над своим последним большим полотном «Степан Разин» (1907 – 1910). Картина давалась ему нелегко, и художник возвращался к ней уже после ее показа зрителям.

Суриков стал одним из лучших мастеров русской исторической картины. Ему удалось соединить реализм XIX века с ярким живописным новаторством. Влияние творчества Сурикова было очень значительным, в равной мере затронувшим и традиционалистов, и мастеров более авангардного толка. В исторических эпопеях Сурикова отразилось его понимание народа как движущей силы истории.

Особенности эпистолярного наследия Сурикова – простота и непосредственность. Ценность его заключается в том, что оно проливает свет на некоторые страницы творческой биографии мастера.⁴¹ Особое внимание он обращает на те выразительные средства живописи, при помощи которых художник свободно претворяет действительность, превращая явления жизни в произведения искусства.

Поэт Максимилиан Волошин так отзывался о творчестве художника: «Один из секретов Сурикова – цельного и подлинного художника-реалиста, посвятившего жизнь самому неверному из видов искусства, исторической живописи, – в том, что он никогда не восстанавливал археологические формы жизни минувших столетий, а добросовестно писал то, что сам видел

⁴¹ Суриков В. И. письма. Воспоминания о художнике. Вступительные статьи Н. А. Радзимовской, С. Н. Гольдштейн. Составление и комментарии Н. А. и З. А. Радзимовских, С. Н. Гольдштейн. – Л.: Искусство, 1977. -384 с., С. 7

собственными глазами, потому что он был действительным современником и Ермака, и Стеньки Разина, и боярыни Морозовой, и казней Петра».⁴²

Таким образом, народ предстал перед нами в моменты трагических испытаний, что мы видим в картине «Утро стрелецкой казни», духовных смут - на картинах «Боярыня Морозова» и «Меньшиков в Березове», героических подвигов, которые показаны в картине «Переход Суворова через Альпы», а так же в дни праздников на картине «Взятие снежного городка».

Мастер мирового значения, Суриков, прежде всего, сознавал себя русским человеком и национальным художником. В письмах разных лет выражена его любовь к отечественному искусству.

Илья Ефимович Репин (1844–1930) представитель среднего поколения передвижников. Художник родился в городе Чугуеве, в семье военного поселенца. Талантливый выпускник Академии художеств, Илья Ефимович многому научился у И. Крамского. В 1870 г. молодой художник совершил путешествие по Волге. Многочисленные этюды, привезенные из путешествия, он использовал для картины «Бурлаки на Волге» (1872). Она произвела сильное впечатление на общественность. Автор сразу выдвинулся в ряды самых известных мастеров.

Одной из самых известных работ И. Е. Репина стала картина «Бурлаки на Волге». Картина построена так, что процессия движется из глубины на зрителя, фигуры не заслоняют друг друга. Это сделано мастерски. Перед нами – вереница персонажей, каждый из которых – самостоятельная портретная индивидуальность. Репину удалось соединить условность картинной формы с удивительной натурной убедительностью. Художник разбивает ватагу бурлаков на отдельные группы, сопоставляя различные характеры, темпераменты, человеческие типы.

Десять характеров, десять судеб вплетены в бурлацкую бечеву. Могучий Канин и дряхлый старик, что пытается свернуть на ходу сигарку;

⁴² Алянский Ю. рассказы о русском музее. – Л. : Искусство, 1998. – 237 с. С 156-157

изможденный до отупения бурлак, что в невероятном физическом напряжении начинает утрачивать человеческий облик, – и последний, замыкающий шествие несчастный, без сил повисший в натянутой лямке.⁴³

Эта картина очень понравилась Ф.М. Достоевскому, который так сказал о ней: «нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу... Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом, через пятнадцать лет вспомнится!»⁴⁴

Особое место в творческой биографии художника занимает серия работ, посвященных революционной теме. («Отказ от исповеди», «Не ждали», «Арест пропагандиста»). Революционеры на его картинах держатся просто и естественно. На картине «Отказ от исповеди» приговоренный к смерти словно бы нарочно спрятал руки в рукава. Художник явно сочувствовал героям своих картин.

Самым значительным произведением на революционную тематику стало полотно «Не ждали». Художник изобразил революционера, возвратившегося в родной дом из ссылки (о чем говорят как одежда вернувшегося – потрепанный армяк, стоптанные сапоги, так и неожиданность его прихода). Его неловкая поза, ожидание, застывшее в глазах, свидетельствующих о неуверенности, даже страхе: узнает ли его семья, примут ли отца, отсутствующего много лет, его дети? Репину удалось мастерски передать всю сложную гамму чувств, отраженных на лицах революционера и членов его семьи. Испуганно смотрит на незнакомого мужчину девочка (когда его забрали, она была слишком мала и потому забыла своего отца). Бледное, измученное лицо жены, сидящей у рояля, искажено сложным выражением растерянности, испуга, радости. А на лице мальчика – радостная улыбка, говорящая о том, что ребенок догадался, кто стоит перед ним. Репин предоставляет зрителю домыслить в воображении

⁴³ Алянский Ю. рассказы о русском музее. – Л. : Искусство, 1998. – 237 с. С 147.

⁴⁴ Алянский Ю. рассказы о русском музее. – Л. : Искусство, 1998. – 237 с. С 149

запечатленную сцену. В картине царит напряженная тишина. Смысловым и композиционным узлом произведения служит поединок взглядов двух фигур – вернувшегося ссыльного, который с тревожным ожиданием и щемящей нежностью смотрит в лицо поднявшейся к нему навстречу старой женщины, и этой женщины, которая сердцем матери уже узнала своего сына, но еще боится поверить внутреннему чувству и потому напряженно вглядывается в пришельца, отыскивая в его постаревшем, измученном лице дорогие ей черты. Художник изображает фигуру матери со спины, чтобы ее лицо своим сложным выражением не спорило с лицом ссыльного, не мешало зрителю в первую очередь воспринимать именно героя картины. Но как выразительна эта фигура высокой старой женщины в траурном одеянии, дрожащей рукой едва касающейся спинки кресла, как бы ища в нем опоры! Острый профиль лица матери, седые волосы, резко очерченный силуэт ее сгорбленной фигуры – всё говорит о горе, которое легло на ее плечи. Все остальные члены семьи оттенками своих чувств, своего отношения к происходящему дополняют рассказ о постигшей их трагедии. Художник не дает счастливой развязки в картине – не в ней дело, а в тех противоречивых и глубоких чувствах, которые переживает в изображенный момент каждый и в которых отражаются долгие годы прожитой всеми нелегкой жизни.

Все члены семьи, за исключением ссыльного, даны в окружении вещей (мягкое кресло, стол, накрытый скатертью, рояль), которые создают атмосферу семейного уюта. Этот привычный уклад жизни семьи, который читается в только что прерванных занятиях каждого из присутствующих, объединяет воедино их всех. И только вернувшийся выглядит в этой светлой, чистой, прибранной комнате пришельцем из другого мира. Репин не показывает в картине простой и открытой радости встречи, что крайне упростило бы содержание произведения. В картине «Не ждали» Репиным достигнута глубина психологического анализа. Рассеянный свет, льющийся через открытую дверь балкона, приглушает краски картины и в то же время придает им особую свежесть и чистоту.

Неправомерно характеризовать творчество передвижников только как обличение пороков общества. Мы согласны с Н.А. Дмитриевой, которая утверждает, что приземленными бытописателями они не были. По выражению И.Е. Репина, лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизни, смысл, дух истории – вот наши темы.⁴⁵ Илья Ефимович обладал выдающимся мастерством создавать типические образы в их неповторимой индивидуальности. В исторических полотнах художника большая масса людей – это не толпа, она состоит из личностей, которые среди других персонажей никогда не утрачивают индивидуальный характер. Благодаря этому полотна Репина можно сравнить с симфонией, состоящей из отдельных партий, но не утрачивающей цельности и единства. Это в полной мере можно отнести к картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Она является настоящей симфонией смеха. Запорожские казаки предстают перед нами как вольнолюбивые, опаленные в боях защитники Отечества, суровые и мужественные и в то же время обладающие чувством юмора.

И.Е. Репин создал целую галерею портретов. Он написал портреты ученых (Пирогова и Сеченова), писателей (Толстого, Тургенева и Гаршина), композиторов Глинки и Мусоргского, художников Крамского и Сурикова.

Выделяется своей колоритностью полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». На переднем плане Репин изобразил запорожцев, которые собрались за наспех сколоченным дощатым столом, чтобы дать отповедь заклятому врагу. В безудержном смехе запорожцев над жестоким врагом накануне боев с ним обнаруживается их героический дух, независимость, удаль и боевой задор.

Репин показывает крепкую боевую сплоченность запорожских рыцарей, великую силу их товарищества. Оно проявляется и в том, как тесно

⁴⁵ Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.3. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М. : Искусство, 1993. С 250 – 251.

сгруппировались запорожцы вокруг стола, кровно заинтересованные в общем деле, и в том, как они свободно и непринужденно обращаются друг с другом, и в том, как дружно реагируют на происходящее. Запорожцы изображены на фоне широкой степи.

В этом решении исторической темы сказался подлинный демократизм Репина, его представление о народе как о движущей силе истории.

И.Е. Репин – мастер колорита. Его картинам присуще движение к свету, краскам и воздуху. Художник любил горячие красно-желтые тона. В «Запорожцах» они особенно насыщены и светonosны. Холодные же синие и зеленые тона в его картинах как бы утепляются, тяготея к желтому.⁴⁶ Он был чрезвычайно требователен к себе, по нескольку раз переписывал картины. Это было продиктовано не столько стремлением художника улучшить свою картину, сколько наделить ее тем свойством «изменчивости», которое было присуще ему самому, заставить картину «жить».⁴⁷

Репин был художником широких творческих интересов, многогранного таланта. Бесконечно влюбленный в жизнь, неисчерпаемое богатство ее проявлений, он пытался охватить в своем творчестве многие стороны окружающей его действительности. Но предметом самого пристального его внимания всегда оставался человек. Поэтому-то Репин и был первоклассным портретистом. Глубина проникновения в характер изображаемого, восприятие человека не только в неповторимом своеобразии его личности; но и в ее социальной обусловленности, поразительное портретное сходство и, наконец, виртуозное владение живописной техникой сделали Репина одним из крупнейших портретистов XIX века.

Портреты Репина подкупают своей подлинностью, способностью художника в непосредственном, казалось бы, случайном состоянии человека увидеть проявление существенных сторон его натуры, умением тонко

⁴⁶ Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.3. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М. : Искусство, 1993. – 361с. С 259.

⁴⁷ Репин Илья Ефимович – URL: <http://www.artsait.ru/art/r/repin/main.htm>. Дата обращения: 04.03.2016.

подметить специфику позы, жеста, мимики лица портретируемого, мастерством передачи ощущения живой плоти человеческого лица и фигуры. Исключительно широк был круг портретируемых художником – от простых мужиков до известных писателей, музыкантов, общественных деятелей. Мастером группового портрета Репин показал себя в картине «Торжественное заседание Государственного Совета» (1901–1903). Проникновенным лиризмом отличаются женские портреты художника – «Отдых», «Осенний букет» и др.

Одним из лучших портретов Репина справедливо считается портрет М. П. Мусоргского, автора всемирно известных опер «Борис Годунов» и «Хованщина». При всей глубине характеристики Репину удалось передать в портрете непосредственность первого впечатления, сохранить в его живописи свежесть этюда. Художник не скрыл следов тяжелого недуга, наложившего неизгладимую печать на весь облик Мусоргского. Конкретность изображения одутловатого от болезни лица композитора, его помутневших, словно выцветших глаз, мягких спутавшихся волос просто поразительна. Зритель воочию ощущает эту больную человеческую плоть, видит, что дни композитора сочтены. Но за всем этим очень явственно проступает иное. Чистые, как родниковая вода, печальные и все понимающие глаза освещают лицо Мусоргского; приковывают внимание его высокий, открытый лоб, по-детски нежные, доверчивые губы. И уже не больной, угасший человек встает перед глазами, а человек большой души и доброго сердца, глубокий, думающий, натура широкая, богатырская. Иллюзию усиливает свободно распахнутая на груди Мусоргского расшитая украинская сорочка. Портрет Мусоргского свидетельствует об остроте художнического видения Репина, его непредвзятости и вместе с тем о гуманизме художника, о его высоком представлении о человеке.

В. В. Стасов очень ценил этот портрет Репина. «Из всех, знавших Мусоргского, – утверждал он, – не было никого, кто не остался бы в восторге

от этого портрета – так он жизненен, так он похож, так он верно и просто передает всю натуру, весь характер, весь внешний облик Мусоргского».⁴⁸

Таким образом, для И.Е. Репина главными жанрами были исторический жанр и портретный жанр, в своих картинах он затрагивал сцены из тяжелой жизни русского крестьянства («Бурлаки на волге»), сцены из жизни казачества («Запорожцы пишут письмо турецкому султану»), картины, посвященные судьбам революционеров («Не ждали»). Из портретной живописи выделяются портреты Мусоргского и Толстого.

Из изложенного следует, что на протяжении истории искусства сменялись его различные стили и направления. Стиль в искусстве – это общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания. Реализм мы понимаем как художественный стиль, которому присуще правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами языка того или иного вида искусства.

Основные черты реализма как стиля в искусстве XIX века – правдивый, глубокий, всесторонний анализ действительности. Этот анализ достигается посредством создания автором образов типических героев, действующих в типических обстоятельствах, глубокий психологизм в раскрытии внутреннего мира личности, выявление взаимосвязи личности и среды. Для представителей реалистического искусства характерно также стремление утвердить наличие доброго и справедливого в жизни через создание образов положительных героев.

Основоположником реализма в русском искусстве стал гениальный поэт А. С. Пушкин. Отличительной особенностью русского реалистического искусства является его обращение к исторической судьбе России, признание центральности народа в истории

⁴⁸ Стасов В.В. Перов и Мусоргский – URL: <http://www.rulit.me/books/perov-i-musorgskij-read-332459-8.html> Дата обращения: 27.05.2016.

Деятельность художников-передвижников явилась важной вехой в развитии русской реалистической живописи. Возникшее в 1870 году Товарищество передвижных художественных выставок» во главе с И.Н. Крамским явилось ответом на социальную атмосферу пореформенной России, рост революционных настроений в среде разночинной интеллигенции, сочувствие передовых представителей общества положению русского крестьянства. В разное время в Товарищество входили И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Е. Маковский, И.М. Прянишников, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.М. Поленов, Н.А. Ярошенко, И.И. Левитан, В.А. Серов и др. Все они отстаивали свободу творчества от официальной опеки, рассматривали свое творчество как важный гражданский долг. Это было объединение совершенно новое по своим установкам, соединившее просветительские задачи с задачами реалистического познания современной жизни. Идеино-художественная программа этого объединения – тесная связь творчества с исторической судьбой народа, его нуждами. Члены Товарищества блестяще проявили себя в национальном бытовом жанре, в жанре пейзажа, исторической картины, воплотили общенациональный идеал в образах портретного искусства. Новаторство передвижников проявилось в преодолении норм и правил академической живописи как в композиционном построении картины, так и в других средствах художественной выразительности. «Представить русский народ во всем укладе его духовной жизни, в его верованиях, в его разуме и в его предрассудках, в его горе, надеждах и идеалах - эту задачу решали «хоровые» картины передвижников, которые проявили мастерство в изображении массовых сцен, национального пейзажа, исторического пути народа, правдивость и психологизм в жанре портрета.

Одним из ярких представителей передвижников по праву считается В.Г. Перов. Мастер бытового жанра и портретного искусства стремился к правдивой передаче образа жизни народа, его характера, изображения типических представителей различных слоев общества. Картины художника

наполнены искренним и неподдельным сочувствием к положению крестьянства. В них также присутствует обличительный пафос. Мастерство художественного обобщения, сочувствие к судьбе крестьянства нашло воплощение в таких жанровых картинах как «Последний кабак у заставы», «Проводы покойника», В картине «Тройка» с большой силой эмоциональной выразительности художник показывает тяжелое положение крестьянских детей, отданных на учебу в город. Глубоким психологизмом, проникновением во внутренний мир гениального писателя отличается работа «Портрет Ф.М. Достоевского». В полотнах «Рыболов» (1871), «Ботаник» (1874), «Голубятник» (1874) и других В.Г. Перов выступил как мастер создания колоритных типов русской провинции.

А на картинах В.И. Сурикова народ предстал перед нами в моменты трагических испытаний, что мы видим в картине «Утро стрелецкой казни», духовных смут - на картинах «Боярыня Морозова» и «Меньшиков в Березове», героических подвигов, которые показаны в картине «Переход Суворова через Альпы», а так же в дни праздников на картине «Взятие снежного городка».

Для И.Е. Репина главными жанрами были исторический и портретный жанр, в своих картинах он затрагивал сцены из тяжелой жизни русского крестьянства («Бурлаки на волге»), сцены из жизни казачества («Запорожцы пишут письмо турецкому султану»), картины, посвященные судьбам революционеров («Не ждали»). Из портретной живописи выделяются портреты Мусоргского и Толстого.

Глава 2. Методика изучения произведений художников-передвижников на уроках МХК

2.1. Методика изучения предмета МХК: современные подходы

Развитие художественного образования в России предполагает овладение культурой своего народа и знаниями о культуре других народов. Для решения этой задачи необходима активизация познавательно-творческой деятельности по изучению окружающего мира, социальных процессов, по развитию художественно-творческих способностей учащихся, по накоплению художественно-профессиональных знаний для умения анализировать художественные произведения, понимать, уважать русское национальное и мировое искусство. Работа учителей в рамках концепции развития художественного образования в России позволит им использовать разные педагогические и художественные технологии преподавания предметов эстетического цикла. Современная школа должна отвечать целям опережающего развития, а это активизация исследовательской деятельности учащихся: создание проектов, творческих занятий, участие в мастер-классах, олимпиадах, выставках изобразительного творчества, конкурсах и т. д.

Развивая исследовательскую компетентность учащихся, педагоги способствуют познавательной активности, формируют художественно-творческие способности, определяют художественно-творческий ресурс личности каждого школьника. В этом заключается главная задача педагога. С расширением информационного поля в области художественно-эстетического образования (создание центров компьютерных технологий, объединений электронных образовательных ресурсов) развивается инновационная работа учителя в условиях новых стандартов, объединяются возможности реализации программ всех видов образовательных организаций в системе непрерывного художественного образования. Работа по специализации изобразительного творчества, использование

здоровьесберегающих технологий, арт-терапии, методики «Одаренные дети», создание программ-проектов «Достопримечательности родного края», «Сказочный детский городок» и др. дают возможность учителю использовать модели здоровьесберегающей среды на основе личностной ориентации педагогического процесса. Все образовательные программы по новым стандартам должны содержать системный подход к обучению и воспитанию, построенным на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. Работа учителя с учетом требований ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, направлена на развитие познавательного интереса, культурно-нравственного ресурса личности каждого школьника. Необходимо научить подрастающее поколение не только видеть, но и анализировать произведения искусства, потому что деятельность человека всегда связана с окружающей средой, с образами предметов, окружающих его, взглядом на мир. Потребности и кругозор у детей изменились в связи с высокоскоростным режимом настоящего времени, и методика должна быть другой.

Особое место в современной работе и самосовершенствовании педагога занимает дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это технология открытого образования, педагогическое нововведение, которое осуществляется на основе используемых технологий и ресурсов сети Интернет. Учитель обращается в другие города к ученым, методистам, педагогам, пополняя свои знания в той или иной области, имея доступ к мировым культурным и научным ценностям, он накапливает теоретический и практический материал. Работу с полученной информацией рекомендуется осуществлять по следующим направлениям:

- наглядность (зрительный ряд);
- экскурсии;
- мотивация;
- обобщение и систематизация изучаемого материала;

- практика;
- анализ.⁴⁹

Таким образом, учитель анализирует полученные знания, совершенствует свое профессиональное педагогическое мастерство, создавая единый учебно-методический комплекс предметов эстетического цикла в современной школе с учетом новых педагогических и художественных технологий.

Методика преподавания МХК в школе – это часть педагогической науки и практики, исследующая закономерности процесса передачи (изложения и усвоения) учащимся содержания дисциплины и разрабатывающая их применение на практике.⁵⁰

В методике преподавания учебных дисциплин сложился целый ряд методических принципов, под которыми понимаются исходные положения организации учебно-воспитательного процесса. Сюда относятся такие принципы как:

- принцип системности (образование и обучение должно быть систематичным, т.е. учащийся должен быть вовлечен в процесс обучения постоянно);
- принцип последовательности (четкое следование становлению научного знания);
- принцип доступности (обучение и образование должно быть доступно для каждого);

⁴⁹ Иванова. Н.С. Работа учителя изобразительного искусства в современной школе // Инновационная педагогическая деятельность. – Тула.: ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области». С. 57

⁵⁰ Куркумбаева А.М. Роль современных технологий в образовательной системе. URL: <http://www.vestnik-kafu.info/journal/10/376/> Дата обращения: 24.05.2016.

- принцип активности (учащийся должен быть вовлечен в учебную деятельность);
- принцип наглядности (привлечение различных наглядных средств способствует лучшему усвоению учебного материала)⁵¹.

Курс МХК появляется в учебных планах только в старших классах. При этом теряется идея полноценного эстетического образования – преемственность. Д. С. Василина предлагает такую систему художественного и эстетического образования на уроках МХК в классах эстетического профиля.

Первый этап (начальная школа). Выявление природных задатков и способностей детей в музыке, танцах, слове, изобразительной деятельности и т. п.

Второй этап (среднее звено). Изучение основ истории искусств, формирование способности понимать мир искусства и приобщение к искусству.

Третий этап (9 – 11 кл.). Изучение основ художественной культуры и ее роли в жизни людей, познание многообразия мира.⁵²

И. А.Химик видит цель курса МХК во введении личности обучаемого в художественную культуру, формировании в нем готовности и способности к самостоятельному духовному освоению подлинных художественных ценностей, способствования его всестороннему развитию.⁵³

Содержание курса МХК должно складываться из следующих

⁵¹ Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В.П.Беспалько. – М.: МПСИ, – 2008. С. 59

⁵² Василина Д. С. Курс «МХК» в системе общего среднего образования (на примере классов эстетического профиля) //Вестник ЧГПУ №1 2006.

⁵³ Химик И. А. Как преподавать мировую художественную культуру: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1994. С.34

компонентов:

- изучение различных видов художественной деятельности в их взаимосвязях и взаимовлияниях;
- изучение разнообразных проявлений художественного гения различных народов и наций в каждую конкретно-историческую эпоху;
- изучение общих закономерностей художественного развития человечества в контексте его социальной и культурной истории.⁵⁴

Следует обратить внимание, что предмет МХК – это прежде всего предмет искусства, а затем уже науки, и на его уроках следует «говорить языком самого предмета», выражая своеобразие его сущности. Цель преподавания должна быть сформулирована в соответствии с особенностью изучаемого предмета и с его глубоким содержанием.

Л. В. Пешикова цель изучения МХК в школе видит в формировании у школьников эстетической активности, эстетического отношения к действительности, развитие духовного мира, нравственности и творческого начала⁵⁵.

Задачи курса МХК сформулированы следующим образом:

1. Организация восприятия учениками художественных произведений, в процессе которого происходит обогащение духовными ценностями, складывается обобщенное представление о художественной картине мира изучаемой эпохи;
2. Формирование у учеников способности и умения устанавливать взаимосвязи между различными произведениями художественной культуры с целью определения в них общего и своеобразного;
3. Развитие у обучающихся творческих способностей и побуждение их к самостоятельной эстетически-творческой деятельности.

⁵⁴ Химик И. А. Как преподавать мировую художественную культуру: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1994. С.35

⁵⁵ Пешикова Л. В. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для учителя. – М.: Владос, 2003. – С. 13

Изучение МХК в школе прививает толерантное отношение к миру как единству многообразия культур, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый материал для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности⁵⁶.

На современном этапе развития отечественного образования сформировался ряд различных методов преподавания учебных дисциплин. Традиционно в педагогике метод определяется как способ совместной деятельности учителя и учащихся, направленный на решение задач обучения, т. е. дидактических задач, структура которых основана на логических способах мышления человека, таких как дедукция и индукция. Ведущими методами в преподавании мировой художественной культуры должны быть методы, направленные на понимание, переживание⁵⁷. Остановимся на характеристике наиболее важных для нашего исследования методов преподавания МХК.

При использовании метода проблемного обучения, разработанного М.И. Махмутовым, обучающийся строит гипотезы, посредством которых достигает объективного знания об изучаемом явлении. Метод проблемного обучения предполагает создание учителем проблемных ситуаций и активную деятельность обучаемых в процессе разрешения заданной проблемы. В результате школьник приобретает необходимые компетенции по изучаемому предмету, а также развивает свои творческие способности. Методика

⁵⁶ Пешикова Л. В. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для учителя. – М.: Владос, 2003. С. 15

⁵⁷ Беляева Л. А., Чугаева И.Г. Ценностно-смысловое моделирование на уроках мировой художественной культуры //Педагогическое образование в России. – 2011. №1.

организации урока с проблемным изложением включает в себя следующие составляющие:

1. Постановка проблемы путем столкновения нескольких принципиально разных точек зрения, недостаток информации, несоответствие теории и практики, дальнейший прогноз событий;
2. Возможными методами решения являются исследование (индуктивное/дедуктивное), проектирование;
3. Средствами решения проблемной ситуации на уроке могут послужить эксперимент, работа с предоставленной или заранее подготовленной учащимися информацией, наблюдение, моделирование;
4. Формы работы учащихся предполагают беседу (эвристическая, дискуссия и др.), теоретическую работу в группе;
5. Этапы урока включают в себя мотивацию, выдвижение гипотез, исследование, обмен информацией и представление групповой или индивидуальной работы, обработка информации (подтверждение или опровержение высказанных гипотез), подведение итогов урока, варианты решения проблемы⁵⁸.

Помимо метода проблемного обучения в последние годы появились новые методы, которые в большей мере соответствуют современному этапу развития образования. Мы охарактеризуем те из них, которые, по нашему мнению, эффективны в процессе изучения предмета МХК.

Л. А. Беляева и Чугаева И. Г. обосновывают необходимость использования на занятиях метод ценностно-смыслового моделирования. Они определяют его как воспроизведение «ситуации встречи» автора художественного произведения и ученика-интерпретатора, вызывающей саморефлексию, связанную с процессом понимания. Выявляя авторскую позицию относительно общечеловеческих ценностей, ценностно-смысловое моделирование позволяет ученику обнаружить и осознать свои личные

⁵⁸ Новиков А. М. Методология учебной деятельности. – М.: Эгвес, 2005. – С. 35-37

взгляды на данную проблему. Воспроизводя «встречу» с автором художественного произведения, ученик-интерпретатор формулирует систему ценностей своего «собеседника», что поможет ему понять самого себя. Ценностно-смысловое моделирование расширяет гуманитарный опыт личности, помогает через произведение искусства освоить художественно-эстетический опыт человечества, найти собственный способ бытия в культуре. Метод ценностно-смыслового моделирования позволит ученику понять свое место в обществе, сделать шаг в восхождении к целостности собственной личности⁵⁹.

Успешно зарекомендовал себя в преподавании МХК метод «художественно-педагогической драматургии» Л. М. Предтеченской, ориентированный на проведение занятий с учащимися старших классов. Л. М. Предтеченская сформулировала цель изучения предмета МХК следующим образом: приобщение школьников к наследию мирового искусства, получение эмоционального заряда, стимулирующего работу его чувств и разума. В процессе обучения у учащихся в споре или согласии с художником будет вырабатываться свое отношение к миру, формироваться собственная система духовных ценностей, а также потребность к общению с искусством на протяжении всей жизни, в котором он будет находить нравственную опору. Большое значение в создании художественной картины эпохи играют «Вводные» уроки к разделам, называемые «Общая характеристика периода» и уроки, завершающие каждый раздел – «Заключительные».

Метод художественно-педагогической драматургии разработан на основе метода проблемного обучения и законов театральной драматургии. Он предполагает целенаправленные действия учителя, организующего на уроке общение учащихся с произведением искусства и обеспечивающего его целостное восприятие, использование силы его эмоционального воздействия.

⁵⁹ Беляева Л. А., Чугаева И.Г. Ценностно-смысловое моделирование на уроках мировой художественной культуры //Педагогическое образование в России. – 2011. – №1.

Метод Л. М. Предтеченской позволяет реализовать в преподавании МХК его интегративные возможности, подскажет пути создания в представлении старшеклассников целостной художественной картины мира⁶⁰.

Далее остановимся на содержании метода проектных заданий разработанного Г.Л. Ильиной, в котором обучение рассматривается как воспитание и развитие личности, обладающей проективным отношением к миру и навыками коллективной деятельности. В процессе обучения осуществляет закрепление, углубление, систематизация и обобщение изученного материала. Данный метод способствует активизации учащегося, самоорганизации обучения, развитию творческих способностей, критического мышления, воспитанию культуры умственного труда, стремлению к самостоятельному приобретению знаний⁶¹.

Как отмечает Г. К. Селевко, развитие образовательных процессов в современном обществе, огромный опыт педагогических инноваций требуют обобщения и систематизации.

Педагогическая (образовательная) технология – это система функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам⁶².

Разница между технологией преподавания и методикой преподавания общеобразовательной дисциплины заключается, прежде всего, в расстановке акцентов. В технологии более представлена целевая, процессуальная, количественная и расчетная компоненты, а в методике – содержательная, качественная и вариативная стороны преподавания⁶³.

⁶⁰ Предтеченская Л. М. Методические рекомендации для преподавания мировой художественной культуры: пособие для учителя / Л. М. Предтеченская, Л. В. Пешикова. – М.: Фирма МХК, 2001. С. 5-10.

⁶¹ Новиков А. М. Методология учебной деятельности. – М.: Эгвес, 2005. С. 38

⁶² Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных средств. – М.: НИИ школьных технологий, 2004. С. 24

⁶³ Там же с. 29

В начале 1990-х годов в регионах России в качестве экспериментальной появилась адаптированная образовательная программа стратегии визуального восприятия, в основе которой лежал проект по внедрению технологии «Образ и мысль»⁶⁴. Технология «Образ и мысль» изначально появилась именно как методика общения с произведениями изобразительного искусства.

Специфика технологии «Образ и мысль» заключается, прежде всего, в изменении роли учителя, который ведет ученика в мир искусства. Учитель становится соучастником таинства открытия явления искусства. Процесс обучения проходит через систему продуманных, последовательно выстроенных, алгоритмизированных вопросов. Ученик становится самостоятельным исследователем, который сам и вместе со своими товарищами пытается понять произведение искусства.

Используя технологию «Образ и мысль», освоение педагогом стратегий визуального восприятия достигается через последовательное «вхождение» в произведения искусства. Для этого в данной образовательной технологии используется последовательность вопросов и принцип организации фасилитированной дискуссии (коллективное обсуждение художественного произведения, возникающее посредством задаваемых учителем вопросов).

На первом этапе освоения данной технологии предлагается использовать живописные репродукции с преобладающим повествовательным началом. Учителю, чтобы освоить навыки ведения фасилитированной дискуссии, на первом этапе необходимо научиться задавать вопросы.

Учащимся предлагается рассмотреть слайд в течение одной-двух минут, после чего задается вопрос: Что вы видите на этой картине? (варианты: А что вы еще видите на картине? Кто-нибудь может что-либо добавить?)

⁶⁴ Мурзина И.Я. Технология «Образ и мысль» в преподавании дисциплин эстетического цикла: учеб.-метод. пособие / Урал. гос. пед. ун-т - Екатеринбург, 2011

Учитель должен внимательно слушать ответы учащихся, давая понять, что высказанное им мнение услышано. Рекомендуется показывать те детали картины, о которых говорят ученики. Задавая вопросы, учитель побуждает учащихся к осмыслению сюжета произведения, ориентирует на рассматривание отдельных деталей и на восприятие изображения в целом, стимулирует поиск аргументов. Конкретизировать ответы-интерпретации учащихся необходимо с использованием уже известных вопросов «Что ты тут видишь такое, что позволяет тебе это сказать?» или его вариантами «Как это можно определить?» или «Что позволяет тебя так думать?».

На втором этапе освоения технологии «Образ и мысль» акцент делается на композиции произведения, различных ракурсах изображения предметов или людей. Наряду с уже освоенными вопросами вводится новый вопрос: «Где, как вам кажется, находился художник, когда писал картину?» Вопрос «Как вы думаете, что заинтересовало художника в этом сюжете?» позволяет обратиться к изобразительно-выразительным средствам, композиционному и цветовому решению картины. Акцентируется авторская трактовка сюжета, раскрываются средства, с помощью которых он это делает. Вопрос «Что видно на картине, а о чем мы можем только догадываться?» вновь адресует к постижению замысла художника, заставляет задуматься о значении отбора деталей художественного произведения.

На третьем этапе освоения технологии расширяется и углубляется представление о тех художественных средствах, с помощью которых создается произведение искусства, развиваются навыки анализа произведения искусства, сопоставления его с другими явлениями художественной культуры. Учащиеся приходят к пониманию роли творца художественного произведения, его пути от замысла до воплощения. Для более глубокого постижения заложенных в произведении смыслов используются известные вопросы, но их формулировки усложняются: Кто этот человек? Что мы можем сказать о том, каким художник изобразил этого

человека? Где это происходит? Что мы может сказать о том, каким художник изобразил место, где происходит действие? Когда это происходит? Что мы можем сказать о том, как художник передал время, когда это происходит?

Представленная технология обладает всеми качествами гуманитарной технологии: она личностно ориентирована, направлена на развитие мышления, на осознанное поведение в социальной среде. Учащиеся, приобретающие опыт общения с искусством, получают важный опыт интроспекции и взаимодействия с другими людьми, осознание, что мир человека – мир многогранный и сложный как сама жизнь⁶⁵.

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве. Он формирует целостное представление о культурно-художественном процессе, выстраивает логику его развития в историческом аспекте, устанавливает место культуры в жизни общества и отдельной личности. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к другой культуре, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость.

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание творческую составляющую предмета, в курсе МХК акцент должен быть на деятельностные формы обучения, на развитие восприятия и интерпретационных способностей учащихся, а также усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.

В содержательном плане курс МХК должен следовать принципу историзма (от культуры первобытного мира до культуры XX века). В целях оптимизации нагрузки программа обучения должна строиться на принципах

⁶⁵ Мурзина И.Я. Технология «Образ и мысль» в преподавании дисциплин эстетического цикла: учеб.-метод. пособие / Урал. гос. пед. ун-т – Екатеринбург, 2011

выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного – двух произведений или их комплексов могут быть показаны характерные черты целых эпох и культурных областей. Отечественная культура должна рассматриваться в неразрывной связи с мировой культурой, что даёт возможность осознать её масштаб и общекультурную значимость.

В области преподавания МХК среди требований к педагогу стоит выделить следующие:

- личностно-ориентированную направленность преподавания;
- полипрофессиональный подход к преподаванию;
- художественно-творческий характер преподавания.

Вместе с тем, учебный предмет «Мировая художественная культура» обладает еще и другим своеобразием – мировоззренческой направленностью, интегрированным характером, полихудожественностью, множеством подходов к содержанию предмета и его преподаванию⁶⁶.

Потенциал предмета МХК состоит в том, чтобы дать учащемуся опыт существования в пространстве культуры. Нелинейность, многомерность и диалогичность, присущие природе самой культуры, являются базовыми характеристиками, определяющими современное состояние мира. Именно поэтому культура может рассматриваться как самый эффективный инструмент социальной адаптации личности к условиям переменчивого и неустойчивого мира.

На сегодняшний день в образовательном пространстве сосуществуют несколько утвержденных Министерством образования и науки РФ программ МХК, которые опираются на разные методологические установки и по-разному конструируют содержание изучаемого курса. Так, в основу первой программы, созданной Л.М. Предтеченской, был положен исторический

⁶⁶Ламыкина Л. Специфика художественного познания. //Искусство (приложение к газете «Первое сентября»). 2009. №14. С.6.

подход и интеграция различных видов отечественного и зарубежного искусства. На исторический принцип также ориентирована программа Г.И. Даниловой. Специфика программы Л.А. Рапацкой отражена в подзаголовке «Взгляд из России»: значительное место в ней занимают темы, посвященные культуре России.

Разнообразие предлагаемых подходов обеспечивает свободу выбора для педагогического маневра. Однако разнонаправленность программ создает и определенные трудности в создании собственной методики преподавания курса, так как во множественных авторских подходах стирается целевая установка предмета.

В центре внимания оказывается не «изложение нового материала», а совместный творческий поиск школьников и педагога. Такие формы диалогового взаимодействия, как урок-концерт, диспут, дискуссия и др., с трудом укладываются в 40 учебных минут. Их организация требует поиска резервов времени, в том числе за счет интегрированных уроков предметов гуманитарного цикла, обобщающих уроков, а также зачетных занятий.

Органичным и естественным результатом соединения образования разных типов (аудиторного и внеаудиторного) могут стать долгосрочные проекты, интегрированные культурно-образовательные программы, инновационные методические пособия⁶⁷.

В ходе анализа современного программно-методического обеспечения преподавания уроков МХК в общеобразовательной школе мы обратились к Федеральному государственному образовательному стандарту РФ от 17 мая 2012 г., в котором сформулированы новые положения об образовательной деятельности школ в соответствии с государственными установками на воспитание творческой, гражданской ответственности личности.

⁶⁷ Ванюшкина Л., Коробкова Е. Слово и дело. URL: http://art.1september.ru/view_article.php?id=200900605 Дата обращения: 27.04.2016.

ФГОС основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника:

- любящий Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции, принимающий ценности человеческой жизни;
- активно и заинтересованно познающий мир, умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы⁶⁸.

В соответствии с государственным образовательным стандартом на уроках МХК учитель должен ориентироваться на формирование полноценной, гражданской личности. Разработка уроков должна строиться по определенной программе с использованием по усмотрению учителя методических приемов организации учебной деятельности.

Важное место в методике преподавания какой-либо учебной дисциплины занимает организация форм обучения. Формы обучения можно определить как механизм упорядочения учебного процесса в отношении

⁶⁸ Федеральные государственные общеобразовательные стандарты. URL: <http://fgosvo.ru/> Дата обращения: 30.04.2016.

позиций субъектов образования, их функций, а также завершенности циклов и структурных единиц обучения во времени⁶⁹. На современном уровне развития образования сложилось множество классификаций форм учебной деятельности. Мы охарактеризуем только ту классификацию, которая применима к традиционной классно-урочной системе занятий и ориентирована на их целевую направленность. К данной классификации относятся:

- вводные занятия;
- занятия по формированию знаний и умений;
- занятия по обобщению и систематизации знаний и умений;
- заключительные занятия;
- занятия по контролю усвоения учебного материала, которые предусматривают контрольные работы, тестирование, собеседования, коллоквиумы, зачеты, экзамены, защита рефератов⁷⁰.

Обозначим возможные коммуникативно-диалоговые формы организации урока по способам организации процесса образования:

1. Уроки МХК в рамках традиционной классно-урочной системы рекомендуется проводить в форме:

- дискуссий, способствующих формированию собственного мнения школьников, их личностного эмоционально-ценностного отношения и к искусству, и к миру в целом;
- семинаров, позволяющих расширить и углубить знания, формирующих умение доказывать, убеждать, отстаивать свое мнение;
- педагогических мастерских, мотивирующих развитие интереса к изучаемым произведениям искусства и создающих условия для обобщения приобретаемого опыта и его «присвоения»;

⁶⁹ Новиков А. М. Методология учебной деятельности. – М.: Эгвес, 2005. С. 71

⁷⁰ Новиков А. М. Методология учебной деятельности. – М.: Эгвес, 2005. С. 92

- уроков с элементами театрализации, позволяющих учиться видеть, чувствовать, понимать искусство через призму собственного опыта с привлечением различных каналов восприятия, прежде всего кинестетических;

- экспериментальных исследований вещей, предметов, материалов и др., предполагающих включение всех каналов восприятия, в результате которых складывается образ вещи (предмета);

- проектной деятельности, завершающейся сотворением собственных «текстов культуры»⁷¹.

В настоящее время разработано большое количество учебных программ по дисциплине «Мировая художественная культура». Каждый учитель разрабатывает свою программу по изучению курса, либо дополняет по собственному желанию уже разработанную программу. Учебная программа позволяет учителю спланировать учебный год, распределить урочные часы по изучению наиболее важных и сложных тем предмета.

Учебная программа – нормативный документ, определяющий содержание образования по конкретному учебному предмету и объем времени, выделяемого на изучение предметов в целом и на каждый раздел и тему изучаемого материала.

Обратимся к программе МХК Г. И. Даниловой. Она подготовлена в соответствии с новым федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, федеральным базисным учебным планом и примерным учебным планом для образовательных учреждений РФ. Программа является методическими рекомендациями к учебникам по мировой художественной культуре для 10 и 11 классов. Цели и задачи курса изучения МХК на базовом уровне выделяемые Г. И. Даниловой:

⁷¹ Ванюшкина Л. М. Современный урок МХК. – М.: «Чистые пруды», 2007. С. 6-7

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей, воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение и использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды⁷².

Г. И. Данилова дает методические рекомендации по организации учебной деятельности. Автор выделяет следующие формы проведения занятий: лекция, пресс-конференция, комбинированный урок, урок в историко-архитектурном или художественном музее-заповеднике.

Оценки и формы контроля, предложенные Г. И. Даниловой, включают в себя устный и письменный аспект. Устный контроль предполагает проведение опроса, направленного на диагностику теоретических знаний (фронтальный и индивидуальный) и собеседование по изученной теме. Письменный контроль осуществляет посредством проведения тестирования, творческих работ, письменного ответа или же составления словаря по изученному материалу.

Таким образом, мы определили методику преподавания МХК в школе как часть педагогической науки и практики, исследующая закономерности процесса передачи (изложения и усвоения) учащимся содержания дисциплины и разрабатывающая их применение на практике

Цель курса МХК – введение личности обучаемого в художественную культуру, формирование в нем готовности и способности к

⁷² Данилова Г. И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. 10 класс» и «Мировая художественная культура: От XVII века до современности. 11 класс» / Г. И. Данилова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. С. 5

самостоятельному духовному освоению подлинных художественных ценностей, творческой активности и эстетического отношения к действительности способствовать его всестороннему развитию, нравственности.

В ходе анализа современного программно-методического обеспечения преподавания уроков МХК в общеобразовательной школе мы обратились к ФГОС РФ от 17 мая 2012 г., в котором сформулированы новые положения об образовательной деятельности школ в соответствии с государственными установками на воспитание творческой, гражданской ответственности личности.

Современные подходы к преподаванию предмета базируются на таких принципах как системность, последовательность, доступность, активность, наглядность. Необходимо использовать на уроках метод проблемного обучения, ценностно-смыслового моделирования, метод художественно-педагогической драматургии, технологию «Образ и мысль», здоровьесберегающие технологии.

2.2. Методическое сопровождение уроков по теме «Изучение произведений художников-передвижников» в школьном курсе МХК

Нами разработано методическое сопровождение уроков по изучению творчества художников-передвижников. За основу мы взяли программу, составленную Г. И. Даниловой, внося в нее некоторую корректировку. Нами разработана методика проведения уроков по следующим темам:

1. «Русский пейзаж в живописи художников-передвижников»;
2. «Историческая живопись художников-передвижников».

Цель изучения темы «Пейзажная живопись художников-передвижников»: показать творческое развитие жанра «пейзаж» в художественном наследии А.К. Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана, раскрыть своеобразие русского национального пейзажа.

В соответствии с поставленной целью нами поставлены следующие задачи:

1. дать представление о специфике развития художественной культуры XIX века;
2. способствовать развитию чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей, посредством знакомства с творчеством выдающихся творцов русской пейзажной живописи;
3. помочь ученику сформировать его собственную оценку произведений передвижников;
4. направить на формирование личной системы нравственных ценностей;

Урок 1.

Тема урока «Русский пейзаж в живописи художников-передвижников»

Тип урока: Объяснение нового материала.

Цель урока: ознакомление учащихся с творчеством художников-передвижников в жанре пейзажной живописи.

Задачи урока:

Образовательные:

1. Соотносить произведения художников-передвижников с эпохой, стилем, направлением, национальной школой, авторам;
2. Познакомить школьников с живописью художников-передвижников, выявить особенности их творчества;
3. Научить проводить искусствоведческий анализ на примере работ художников А.К. Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана.

Воспитательные:

1. Формировать чувство любви к родной природе;
2. Научить видеть прекрасное в окружающей действительности;
3. Повысить уровень культурного развития;
4. Сформировать у школьников потребность общения с искусством;
5. Развить творческие способности

Оборудование: Мультимедийный проектор, доска, ноутбук.

Формы и методы работы:

- технология проблемного обучения;
- технология «образ и мысль»
- метод художественно-педагогической драматургии;
- диалоговая форма урока;
- интерактивная презентация;

Предполагаемые результаты:

- усвоение учащимися ключевых понятий по теме урока;
- формирование визуального ряда, раскрывающего творчество известных художников.

План урока:

1. Экспозиция (5 мин).

2. Завязка (5 мин).
3. Постановка проблемы урока (1 мин).
4. Разработка проблемы (20 мин).
5. Кульминация (8 мин).
6. Развязка (1 мин).

Ход урока:

I. Экспозиция. Ученики входят в класс, здороваются с учителем, рассаживаются на свои места. Вниманию учащихся представляется авторская электронная презентация, которая содержит слайды с портретами передвижников – мастеров пейзажной живописи, датами их жизни, репродукциями картин, а также текстовой информацией с разъяснением новых терминов (реализм, пейзаж).

Сообщается тема урока, продублированная на экране на фоне картины И.И. Шишкина «Рожь»: «Русский пейзаж в живописи художников-передвижников».

Далее следует эпиграф:

«С природой одною он жизнью дышал».

(Е.Л. Баратынский)

Ученики записывают тему урока и эпиграф в тетради.

II. Завязка. Вопросы учителя:

1. Как вы думаете, о каком русском художнике сказал эти слова поэт Е.Л. Баратынский?
2. Нравится ли вам пейзажная живопись
3. Знает ли кто-нибудь художников-пейзажистов?
4. Какие пейзажные картины вам знакомы?

Слова учителя: 9 ноября 1863 года 14 учеников Академии художеств устроили бунт против ее правил. Для экзамена на право получения золотой медали им было необходимо написать картину на религиозный либо мифологический сюжет. Но молодые художники отказались писать картины на заданную тему, они хотели создавать полотна на темы, связанные с

отечественной культурой и историей, не ограничиваясь рамками, установленными академией. Но им был дан отказ, после чего художники, вслед за И.Н. Крамским покинули Академию. Это событие вошло в историю под названием «Бунт четырнадцати». Впоследствии эти 14 человек организовали «Товарищество передвижных художественных выставок». Свои картины они демонстрировали в больших и малых городах России. Ведущий стиль творчества художников-передвижников – реализм.

На экране даются определения, озвученные учителем, ученики записывают их в тетрадь.

Реализм – художественный стиль, которому присуще правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами языка того или иного вида искусства.

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа.

Далее учитель подводит к постановке проблемы урока.

III. Постановка проблемы урока. Ученикам задается открытый вопрос, на который они должны будут ответить в конце урока:

«Какой предстаёт родная природа на полотнах мастеров пейзажной живописи?»

IV. Разработка проблемы.

Вниманию учеников представляется слайд с портретом А. К. Саврасова. Учитель переходит непосредственно к анализу его работ вместе с учениками.

На мультимедийном экране учащимся последовательно демонстрируются репродукции его картин:

- «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду». 1851;
- «Грачи прилетели». 1871;
- «Вечер». 1877;

- «Распутица». 1894.

Ученикам предлагается отвечать на поставленные учителем вопросы:

- Что вы видите на картине?
- Что происходит на картине?
- Где происходят события?
- Что особенного вы увидели на этой картине?
- Какой предстает Россия на этой картине?
- Какие цвета преобладают на этой картине?
- Какое изображено время года, время суток?
- Нравится ли вам картина?
- Хотели ли бы вы иметь такую картину у себя дома?

На обсуждение каждой картины дается примерно 2 минуты. Учитель организует обмен мнениями, включая элементы парафраза, затем делает обобщающий вывод по картине.

Далее с опорой на технологию «Образ и мысль» анализируются произведения И.И. Шишкина (1832 – 1898):

- «Сторожка в лесу» (1870);
- «Рожь». (1878);
- «Утро в сосновом лесу». (1889).

После этого учитель приступает к обсуждению с учениками полотен И.И. Левитана (1860 – 1900):

- «Вечерний звон». 1892;
- «Березовая роща». 1889;
- «Золотая осень». 1895.

IV. Кульминация.

На этом этапе ученикам предлагается ответить на поставленный в начале урока проблемный вопрос: «Какой предстает родная природа на полотнах мастеров пейзажной живописи?» Для удобства проблема дублируется на слайде мультимедийной презентации. На экране также

размещаются несколько произведений художников-передвижников. Ученики высказывают свои суждения, вместе с учителем делается вывод по проблемному вопросу. Учащиеся отмечают, что нового внесли передвижники в жанр пейзажной живописи, в чем выразилось создание ими русского национального пейзажа. На своих полотнах художники стали изображать картины родной природы. Русская природа предстает перед нами в своей первозданной красоте, она поражает своей пышностью и великолепием, разнообразием пейзажей, неповторимостью и необъятностью.

V. Развязка.

На этом этапе учитель делает обобщающие замечания по теме урока, ориентирует на дальнейшее изучение этой темы. Также дается домашнее задание: узнать, кому посвящались слова, данные в эпиграфе к уроку.

Мы считаем, что использование технологии «Образ и мысль» позволит учащимся в изучении художественного наследия русских пейзажей в творчестве передвижников сформировать личностный взгляд на происходящее, проявить творческое начало и повысить их эмоциональную составляющую. Вопросы по ходу урока подталкивают учеников размышлять, внимательнее рассматривать предложенные картины, искать в них что-то особенное, необычное для себя.

Проведенный урок позволит активно вовлекать учеников в изучение художественного наследия передвижников. Мы считаем, что немаловажную роль в процессе изучения данной темы играет непосредственный контакт учащихся с произведениями искусства, диалог ученика и учителя. Они чувствуют себя соавторами произведения искусства, активно включаются в процесс анализа произведений.

Урок 2.

Второй урок будет происходить в форме урока-семинара. Основная работа выполняется учениками на основе заданий по плану, предложенному предварительно учителем. Такая форма позволяет расширить и углубить знания, формировать умения доказывать, убеждать, отстаивать свое мнение.⁷³ На уроке обратимся к изучению реалистической живописи исторического жанра. Мы предполагаем осуществить искусствоведческий анализ картин Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» и В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова».

Ученикам дается опережающее задание.

1) Сообщение на тему: «Характеристика эпохи XIX века».

2) Двум учащимся дается задание: создание презентации о кратких вехах творческого пути художников Н. Н. Ге и В. И. Сурикова. Это будет соответствовать второму этапу искусствоведческого анализа.

Для создания презентации мы рекомендуем ученикам использовать следующую литературу:

- Сарабьянов Д. В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М.: Искусствознание, 1998. 432с.
- Кожевникова Т. Василий Суриков. М.: Белый город, 2001. 48с.
- Алленов М. М. Василий Суриков. М.: Слово, 1996. 96 с.
- Стасов В. В. «Николай Николаевич Ге: его жизнь, произведения и переписка» М.: Нобель Пресс, 1904.
- Манин В. Шедевры русской живописи. - М.: Белый город, 2000.

Также мы советуем обратиться к интернет-ресурсам:

- Государственный Русский музей <http://www.rusmuseum.ru>
- Государственная Третьяковская галерея. <http://www.tretyakov.ru>

⁷³ Химик И. А. Как преподавать мировую художественную культуру: Кн. для учителя. 2-е изд. М.: Просвещение, 1994. С 41.

- История изобразительного искусства <http://www.arthistory.ru/>
- Виртуальный музей живописи <http://www.museum-online.ru>

3) Всем остальным ученикам предложено рассмотреть картины В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» и выделить изобразительно-выразительные средства живописи, такие как колорит, ракурс, композиция.

Тема урока «Историческая живопись художников-передвижников»

Тип урока: Объяснение нового материала.

Цель урока: ознакомление учащихся с творчеством выдающихся художников-передвижников в жанре исторической живописи.

Задачи урока:

Образовательные:

4. Соотносить произведения художников-передвижников с эпохой, стилем, направлением, национальной школой, авторам;
5. Познакомить школьников с исторической живописью художников-передвижников, выявить особенности их творчества;
6. Научить выявлять авторскую позицию, особенности мировоззрения и отношение к актуальным проблемам действительности;
7. Закрепить навык обращения к различным источникам информации, создания собственных презентаций;
8. Научить проводить искусствоведческий анализ на примере работ художников Н. Н. Ге, В. И. Сурикова.
9. Сравнивать, сопоставлять произведения Н. Н. Ге и В. И. Сурикова на основе общности тематики и художественного мастерства;

Воспитательные:

1. Прививать патриотическое отношение к Родине;
2. Формировать у школьников потребность общения с искусством.

3. Развить творческие способности
4. Формировать компетентного зрителя, способного к заинтересованному активному диалогу с произведением искусства.

Оборудование: Мультимедийный проектор, доска, ноутбук.

Формы и методы работы:

- метод художественно-педагогической драматургии;
- диалоговая форма урока;
- интерактивная презентация;
- технология проблемного обучения;
- технология «образ и мысль».

Предполагаемые результаты:

- усвоение учащимися ключевых понятий по теме урока;
- формирование визуального ряда, раскрывающего творчество известных художников.

План урока:

1. Экспозиция (5 мин).
2. Завязка (5 мин).
3. Постановка проблемы урока (1 мин).
4. Разработка проблемы (20 мин).
5. Кульминация (8 мин).
6. Развязка (1 мин).

Ход урока:

I Экспозиция. Ученики входят в класс, здороваются с учителем, рассаживаются на свои места. Вниманию учащихся представляется авторская электронная презентация, которая содержит слайды с портретами известных художников-передвижников, датами их жизни, репродукциями картин, а также текстовой информацией с разъяснением новых терминов.

Сообщается тема урока, продублированная на экране: «Историческая живопись художников-передвижников».

Далее следует эпиграф:

«...Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории».

В.М. Васнецов

Ученики записывают тему урока и эпиграф в тетради.

Учитель организует краткую беседу, в ходе которой школьники восстанавливают в памяти события, которые послужили сюжетом картин В.В. Сурикова (церковный раскол XVII в., восстание стрельцов 1698 г).

Слова, взятые в качестве эпиграфа и написанные на доске, направят мысль старшеклассников на осознание того образа народа и его героев, который предстает в созданиях художников в 80-е годы XIX в., на поиск причин обращения мастеров художественной культуры этого периода к русской истории.

II. Завязка.

Учитель приглашает ученика, которому было дано опережающее задание, к доске. Ученик выступает с сообщением на тему «Особенности социально-культурного развития России во второй половине XIX века», остальные слушают и в конце дополняют, задают вопросы.

Далее учитель подводит к постановке проблемы урока.

III. Постановка проблемы урока. Ученикам задается открытый вопрос, на который они должны будут ответить в конце урока:

«Каким предстает русский народ в исторических полотнах художников-передвижников?»

IV. Разработка проблемы.

Ученики выступают с сообщениями, сопровождаемыми их собственными мультимедийными презентациями по темам «Жизнь и творчество Н. Н. Ге» и «В. И. Суриков – мастер масштабных исторических полотен». После чего учащиеся рассматривают картины Н. Н. Ге «Петр I

допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» и В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова».

Учитель организует анализ этих произведений, опираясь на технологию «Образ и мысль».

- Что вы видите на картине?
- Кто на ней изображен?
- Что происходит на картине?
- Где происходят события?
- Что особенного вы увидели на этой картине?
- Какой предстает Россия на этой картине?
- Какие цвета преобладают на этой картине?
- Какое изображено время года, время суток?
- Нравится ли вам картина?

На обсуждение каждой картины дается примерно 3 минуты. Учитель организует обмен мнениями, включая элементы парафраза, затем делает обобщающий вывод по картине.

V. Кульминация.

Самая яркая часть урока. На этом этапе ученикам предлагается ответить на поставленный в начале урока проблемный вопрос. для удобства проблема дублируется на слайд мультимедийной презентации, на экране также размещаются несколько полотен художников на тему отечественной истории. Ученики высказывают свои суждения, вместе с учителем делается вывод о том, каким предстает русский народ в исторических полотнах художников-передвижников.

VI. Развязка.

На этом этапе учитель делает обобщающие замечания по теме урока.

Школьники сумели понять, что художники создали образы народа в переломные моменты его истории как народа с трагической судьбой, сильного духом, мужественного и стойкого в испытаниях. Это пробудило у

них чувство уважения к отечественной истории, что сегодня является крайне востребованным. Учитель ориентирует на дальнейшее изучение этой темы, рекомендует создать виртуальную экспозицию произведений передвижников, посвященную социально-бытовому жанру.

Мы полагаем, что разработанные нами уроки по темам «Русский пейзаж в живописи художников-передвижников» и «Историческая живопись художников-передвижников» на основе искусствоведческого анализа формируют у школьников уважение к отечественной культуре, содействуют развитию творческих способностей как в когнитивной, так и эмоционально-чувственной составляющих личности. Создать атмосферу заинтересованного обсуждения темы каждого из занятий позволяет опора на технологию «Образ и мысль», постановка проблемных заданий, применение средств мультимедиа.

Заключение

В результате проделанной работы мы пришли к следующим обобщающим выводам. Отделившись от Академической живописи, в 1870 году появилось «Товарищество передвижных художественных выставок» во главе с И.Н. Крамским. Оно явилось ответом на социальную атмосферу пореформенной России, рост революционных настроений в среде разночинной интеллигенции, сочувствие передовых представителей общества положению русского крестьянства. Передвижники поставили вопрос о национальном своеобразии русской культуры.

Деятельность художников-передвижников явилась важной вехой в развитии русской реалистической живописи. В разное время в Товарищество входили И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Е. Маковский, И.М. Прянишников, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.М. Полenov, Н.А. Ярошенко, И.И. Левитан, В.А. Серов и др. Все они отстаивали свободу творчества от официальной опеки, рассматривали свое творчество как важный гражданский долг. Это было объединение совершенно новое по своим установкам, соединившее просветительские задачи с задачами реалистического познания современной жизни, с установкой на национальные формы творчества. Идеино-художественная программа этого объединения – тесная связь творчества с исторической судьбой народа, его нуждами. Новаторство передвижников проявилось в преодолении норм и правил академической живописи как в композиционном построении картины, так и в других средствах художественной выразительности. «Представить русский народ во всем укладе его духовной жизни, в его верованиях, в его разуме и в его предрассудках, в его горе, надеждах и идеалах – эту задачу решали «хоровые» картины передвижников, которые проявили мастерство в изображении массовых сцен, национального пейзажа, исторического пути народа, правдивость и психологизм в жанре портрета.

Одним из ярких представителей передвижников по праву считается В.Г. Перов. Мастер бытового жанра и портретного искусства стремился к правдивой передаче образа жизни народа, его характера, изображения типических представителей различных слоев общества. Картины художника наполнены искренним и неподдельным сочувствием к положению крестьянства. В них также присутствует обличительный пафос. Мастерство художественного обобщения, сочувствие к судьбе крестьянства нашло воплощение в таких жанровых картинах как «Последний кабак у заставы», «Проводы покойника», В картине «Тройка» с большой силой эмоциональной выразительности художник показывает тяжелое положение крестьянских детей, отданных на учебу в город. Глубоким психологизмом, проникновением во внутренний мир гениального писателя отличается работа «Портрет Ф.М. Достоевского». В полотнах «Рыболов» (1871), «Ботаник» (1874), «Голубятник» (1874) и других В.Г. Перов выступил как мастер создания колоритных типов русской провинции.

А на картинах В.И. Сурикова народ предстал перед нами в моменты трагических испытаний, что мы видим в картине «Утро стрелецкой казни», духовных смут - на картинах «Боярыня Морозова» и «Меньшиков в Березове», героических подвигов, которые показаны в картине «Переход Суворова через Альпы», а так же в дни праздников на картине «Взятие снежного городка».

Для И.Е. Репина главными жанрами были исторический и портретный жанр, в своих картинах он затрагивал сцены из тяжелой жизни русского крестьянства («Бурлаки на волге»), сцены из жизни казачества («Запорожцы пишут письмо турецкому султану»), картины, посвященные судьбам революционеров («Не ждали»). Из портретной живописи выделяются портреты Мусоргского и Толстого.

Мы определили методику преподавания МХК в школе как часть педагогической науки и практики, исследующая закономерности процесса

передачи (изложения и усвоения) учащимся содержания дисциплины и разрабатывающая их применение на практике.

На протяжении истории искусства сменялись его различные стили и направления. Стил в искусстве – это общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания.

Реализм мы понимаем как художественный стиль, которому присуще правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами языка того или иного вида искусства.

Основные черты реализма как стили в искусстве XIX века – правдивый, глубокий, всесторонний анализ действительности. Этот анализ достигается посредством создания автором образов типических героев, действующих в типических обстоятельствах, глубокий психологизм в раскрытии внутреннего мира личности, выявление взаимосвязи личности и среды. Для представителей реалистического искусства характерно также стремление утвердить наличие доброго и справедливого в жизни через создание образов положительных героев.

Основоположником реализма в русском искусстве стал гениальный поэт А. С. Пушкин. Отличительной особенностью русского реалистического искусства является его обращение к исторической судьбе России, признание центральности народа в истории.

Цель курса МХК – введение личности обучаемого в художественную культуру, формирование в нем готовности и способности к самостоятельному духовному освоению подлинных художественных ценностей, творческой активности и эстетического отношения к действительности способствование его всестороннему развитию, нравственности.

В ходе анализа современного программно-методического обеспечения преподавания уроков МХК в общеобразовательной школе мы обратились к ФГОС РФ от 17 мая 2012 г., в котором сформулированы новые положения об

образовательной деятельности школ в соответствии с государственными установками на воспитание творческой, гражданской ответственности личности.

Современные подходы к преподаванию предмета базируются на таких принципах как системность, последовательность, доступность, активность, наглядность. Необходимо использовать на уроках метод проблемного обучения, ценностно-смыслового моделирования, метод художественно-педагогической драматургии, технологию «Образ и мысль», здоровьесберегающие технологии.

Мы считаем, что использование технологии «Образ и мысль» позволит учащимся в изучении художественного наследия русских пейзажей в творчестве передвижников сформировать личностный взгляд на происходящее, проявить творческое начало и повысить их эмоциональную составляющую. Вопросы по ходу урока подталкивают учеников размышлять, внимательнее рассматривать предложенные картины, искать в них что-то особенное, необычное для себя.

Проведенный урок позволит активно вовлекать учеников в изучение художественного наследия передвижников. Мы считаем, что немаловажную роль в процессе изучения данной темы играет непосредственный контакт учащихся с произведениями искусства, диалог ученика и учителя. Они чувствуют себя соавторами произведения искусства, активно включаются в процесс анализа произведений.

Мы полагаем, что разработанные нами уроки по темам «Русский пейзаж в живописи художников-передвижников» и «Историческая живопись художников-передвижников» на основе искусствоведческого анализа формируют у школьников уважение к отечественной культуре, содействуют развитию творческих способностей как в когнитивной, так и эмоционально-чувственной составляющих личности. Создать атмосферу заинтересованного обсуждения темы каждого из занятий позволяет опора на технологию «Образ

и мысль», постановка проблемных заданий, применение средств мультимедиа.

Список использованной литературы

1. Алленов. М. Русское искусство XVIII - начала XX века. М.: Издательство «Трилистник», 2000. – 319 с
2. Алянский Ю. рассказы о русском музее. – Л. : Искусство, 1998. – 237 с
3. Безрукова Д. Я. Третьяков и история создания его галереи – М. : Просвещение, 1970. – 104 с.
4. Беляева Л. А., Чугаева И.Г. Ценностно-смысловое моделирование на уроках мировой художественной культуры //Педагогическое образование в России. – 2011. №1. С. 126-133.
5. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – Республика, 1998. – 448 с.
6. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В.П.Беспалько. – М.: МПСИ, – 2008. – 349 с.
7. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М. Бонгард-Левин. – М., Наука. 2000. – 320 с.
8. Ванюшкина Л., Коробкова Е. Слово и дело. URL: http://art.1september.ru/view_article.php?id=200900605 (дата обращения: 27.04.2016).
9. Василина Д. С. Курс «МХК» в системе общего среднего образования (на примере классов эстетического профиля) //Вестник ЧГПУ №1 2006. С 19 – 26.
10. Вишняков Б. Высокое назначение искусства. Л.: Художник РСФСР, 1977. – 283 с.
11. Гомберг-Вержбинская, Э. П. Передвижники. Книга о мастерах русской реалистической живописи от Петрова до Левитана. – Л.-М. : Искусство, 1961. – 134 с.

12. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.3. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М. : Искусство, 1993. – 361с.
13. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : рабочая тетрадь для 10 кл. – М., 2007. – 47 с.
14. Зотова Е. Суриков Василий [1848-1916] // Искусство. – 2006. – № 5. – 3–15 с.
15. Искусство: энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000. – 446с.
16. История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., Слово. – 2005. – 440 с.
17. История русского искусства. В 2-х т. Т. 2. М.: Искусство, 1960. – 452 с.
18. Коваленская Т.М. Передвижники и художественный прогресс – URL http://tphv.ru/tphv_kovalenskaya.php
19. Крамской. И.Н. Письма, статьи. В 2-х томах. Т.1. М. – Искусство, 1965. – 545 с.
20. Куркумбаева А.М. Роль современных технологий в образовательной системе. URL: <http://www.vestnik-kafu.info/journal/10/376/> (дата обращения 24.05.2016).
21. Ламыкина Л. Специфика художественного познания. //Искусство (приложение к газете «Первое сентября»). 2009. №14. С.6-7.
22. Мастера искусства об искусстве. Т. 7. М., Искусство, 1970. 325с.
23. Медкова Е. Певцы гнева и печали // Искусство: прил. к газ. "Первое сент.". – (Передвижники). – 2010. – № 5. – С. 2–8.
24. Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В. Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. – 816 с.
25. Мурзина И.Я.Технология «Образ и мысль» в преподавании дисциплин эстетического цикла: учеб.-метод.пособие / Урал. гос. пед. ун-т - Екатеринбург, 2011 <http://ifkmk.uspu.ru/doks/article/198/> (дата обращения 05.05.2016).

26. Н.С. Иванова. Работа учителя изобразительного искусства в современной школе // Инновационная педагогическая деятельность. – Тула.: ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области». 2015 №2. – С. 57-60.
27. Народ – URL: <http://slovarslov.ru/slovar/fil/n/narod.html> (дата обращения 02.04.2016).
28. Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – М.: Правда, 1987. – 55 с.
29. Новиков А. М. Методология учебной деятельности. – М.: Эгвес, 2005. – С. 35-38.
30. Передвижники / Авт.-сост. Ф.Л. Рогинская. – М. : АРТ-Родник, 1997. – 176с.
31. Перов Василий Григорьевич – URL <http://www.artsait.ru/art/p/perov/main.htm> (дата обращения 13.03.2016).
32. Пешикова Л. В. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для учителя. – М.: Владос, 2003. – С. 13
33. Предтеченская Л. М. Методические рекомендации для преподавания мировой художественной культуры: пособие для учителя / Л. М. Предтеченская, Л. В. Пешикова. – М.: Фирма МХК, 2001. – 334 с. С. 5-10.
34. Реализм. – URL: http://ufalaw.narod.ru/2/kult/kultur/p2_7g4.htm
35. Репин И. Далекое и близкое. Издание 5-е. М.: Изд-во Академии художеств СССР. 1960, 389с. С. 162
36. Репин Илья Ефимович – URL <http://www.artsait.ru/art/r/repin/main.htm> (дата обращения 04.03.2016).
37. Рогинская Ф. С. Передвижники. М.: Искусство, 1993. – 183 с.
38. Самин Д. К. Сто великих художников. Василий Перов. // – URL <http://www.bibliotekar.ru/100hudozh/63.htm>
39. Сарабьянов Д. В. – Передвижники и их предшественники. – URL www.bibliotekar.ru

40. Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М., 2001. – 304 с.
41. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных средств. – М.: НИИ школьных технологий, 2004. 224 с.
42. Семь фактов о художниках-передвижниках. Русская Семерка. – URL: <http://russian7.ru/2012/08/7-faktov-o-xudozhnikax-peredvizhnikax/> (дата обращения 06.02.2016).
43. Стасов В. В. Избранные статьи о русской живописи. Авторский сборник. Сост. и примеч. Стернина Г. – М.: «Детская литература», 1984. – 148 с.
44. Стасов В.В. Перов и Мусоргский – URL: <http://www.rulit.me/books/perov-i-musorgskij-read-332459-8.html> (дата обращения 27.05.2016).
45. Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX - начала XX . – М. : Совет. художник, 1984. – 296 с.
46. Суриков В.И. Письма. Воспоминания о художнике. Вступительные статьи Н.А. Радзимовской, С.Н. Гольдштейн, Составление и комментарии Н.А. и З.А. Радзимовских, С.Н. Гольдштейн. – Л.: Искусство, 1997. – 384 с.
47. Суриков Василий Иванович – URL: <http://www.artsait.ru/art/s/surikov/main.htm> (дата обращения 05.03.2016).
48. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты. URL: <http://fgosvo.ru/> Дата обращения: 30.04.2016.
49. Химик И. А. Как преподавать мировую художественную культуру: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1994. – 160 с. С.34
50. Художественная энциклопедия. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1059/Жанр (дата обращения 02.01.2016).

51. Художественные стили и направления – URL <http://best-art.ucoz.net/forum/16-74-1> (дата обращения 04.02.2016).

52. Художники-передвижники. – URL: <http://art-assorty.ru/2079-hudozhniki-peredvizhniki.html> (дата обращения 25.03.2016).

53. Цомакион А.И. Иван Крамской. Его жизнь и художественная деятельность. СПб: Типография Флорентия Павленкова, 1891. – 96 с.

Приложения

Приложение 1

Члены Товарищества передвижных художественных выставок

В.Г. Перов. Проводы покойника

В.Г. Перов. Последний каба́к у заставы.

В.Г. Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом

В.И. Суриков. Утро стрелецкой казни

В.И. Суриков. Боярыня Морозова

И.Е. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану.

И.Е. Репин. Не ждали

Приложение 2

Мультимедийные презентации учителя к урокам «Русский пейзаж в живописи художников-передвижников» и «Историческая живопись художников-передвижников» (на CD-диске).